

EL HOMBRE ILUSTRADOR ILUMINADOR DE INFANCIAS

REVISTA “EL PENECA”

Ingrid Céspedes Alfaro
3° Diseño Gráfico
Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV

ÍNDICE

Historia de la ilustración en chile	7
Editores	8-14
Ilustradores	15-19
Como se imprime El Peneca	20
Análisis de la revista	21-38
Conclusión	39
Entrevistas	40-48
Bibliografía	51

ORIGEN Y DESARROLLO EN CHILE

"UN ANTES Y DESPUÉS EN EL MUNDO DE LA ILUSTRACIÓN EN CHILE"

En Chile el origen de la ilustración se remontan al siglo XIX con libros educativos para escuelas o de tipo religiosos como aquellos realizados para catecismo.

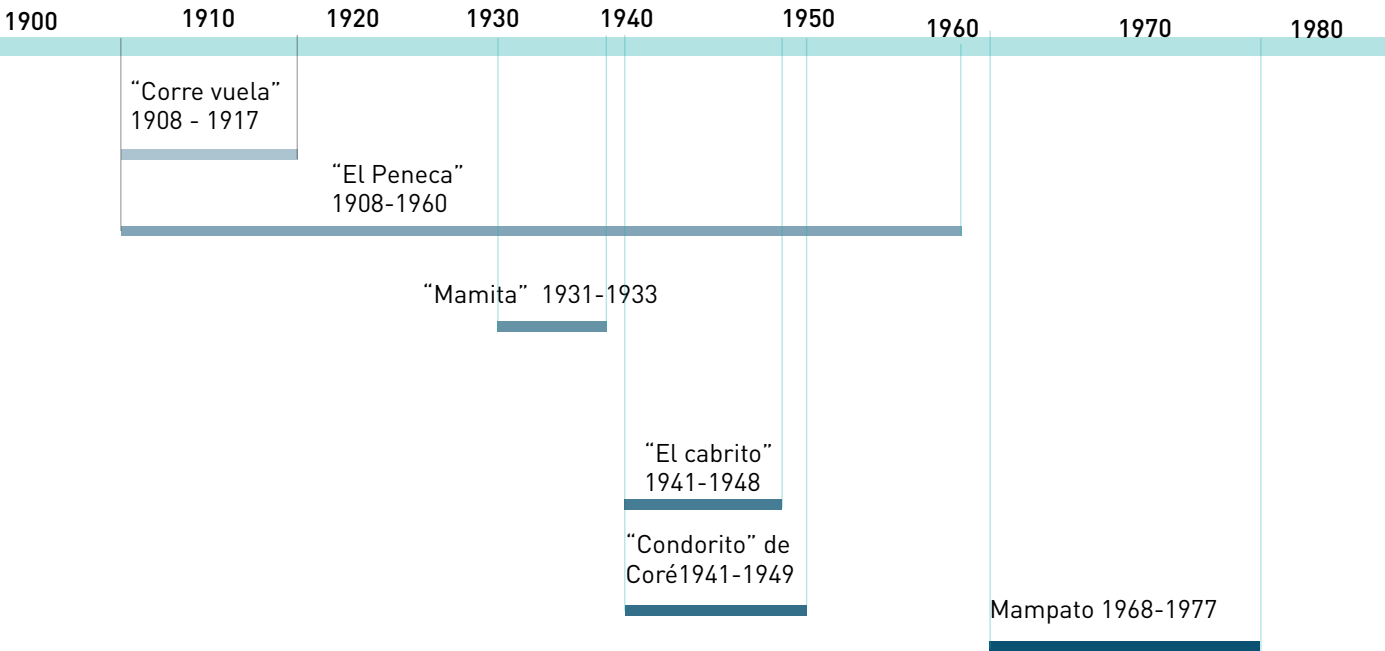
En 1812 llega a Chile la imprenta y la impresión de libros. Esto permite la rápida difusión de ideas por medios impresos.

En 1821, se realiza el primer libro en Chile, dedicado a niños, escrito por el franciscano Pedro Nolasco Ortiz de Zárate y Olmos. "Cartilla del Padre Zárate", pequeño libro para enseñar a leer a los niños.

En 1884 son publicados una serie de libros de lectura, de vidas de Santos, poemas patrióticos, siempre con contenido histórico educativo o religioso, silabarios y métodos para enseñar a leer.

En Chile, se le da cada vez mayor espacio a los ilustradores. Durante el siglo XX los ilustradores chilenos encontraron un espacio en revistas o acompañando a un autor.

Agunas revistas para niños (ilustradas) y su tiempo de duracción

“UNA REVISTA PARA LOS NIÑOS DE CHILE”

LA REVISTA INFANTIL MÁS LONGEVA DE CHILE

Dentro de un contexto social de la década de los años 20, 30, 40.

Una época triste, deprimida, guerra, etc. Todo esto repercutía también en nuestro país, por estar ligada a la cultura Europea.

En Chile, se le da cada vez mayor espacio a los ilustradores. Durante el siglo XX los ilustradores chilenos encontraron un espacio en revistas o acompañando a un autor. Hoy, muchas veces se han vuelto autores de libros para niños y adultos que gravitan primeramente en torno a sus ilustraciones.

El surgimiento del periodismo moderno en Chile, a comienzos del siglo XX, vio el nacimiento de una serie de revistas especializadas dirigidas a distintos segmentos de la sociedad.

Uno de estos segmentos fue el **público infantil**, para el que se publicaron varias revistas tales como la **Revista de los Niños** (1905), **Chicos y Grandes** (1908) y **El Peneca**

(1908), **Corre Vuela** (1908), **El cabrito** (1941), con el fin de entretener y educar son algunas de las principales revistas que surgieron.

De todas ellas “El Peneca”, creada por la editorial Zig-Zag, fue la única capaz de mantenerse vigente, tanto por la calidad de sus contenidos, como por la **relación cercana** que mantuvo con sus pequeños lectores.

La publicación de la revista El Peneca comienza el **23 de noviembre de 1908** y termina el **20 de octubre de 1960** con un total de **2.705 números publicados** y llegando incluso al record de **240 mil ejemplares** vendidos semanalmente.

Por todo esto “El Peneca”, la revista infantil más popular y longeva de Chile.

“La principal ventaja diferencial que tenía la revista El Peneca dentro de las demás contemporáneas era que no tenía un carácter didáctico como las demás, sino que tenía un contenido recreacional lo que cautivaba mucho más la atención de los niños.”

Palabras de Manuel Peña Muñoz (Narrador, crítico e investigador literario, especializado en literatura infantil)

En todo Chile se observó el impacto de la revista; se crearon **clubes literarios y deportivos**, además de concursos y eventos de gran concurrencia.

En **1940**, El Peneca logró tener un tiraje de **180 mil ejemplares** y años después llegó a circular en otros países latinoamericanos como **Perú y Venezuela**.

SU PRIMER EDITOR

Desde el **23 de noviembre de 1908** se publicó a través Editorial Zig-Zag la más famosa revista infantil chilena, “**El Peneca**”:

“**semanario ilustrado para niños de todas las edades, con material abundante, sano, ameno y variado**”

Según rezaba la publicidad de la época.

La revista se propuso:

“Cooperar al esfuerzo de todos los que luchan a favor de la instrucción popular y hacer en todo caso la delicia y el encanto, la distracción honesta y provechosa de los niños”.

Según rezaba su primer editorial.[2]

Contenido:

Los primeros tres años de El Peneca, bajo la dirección de **Enrique Blanchard-Chessi**, se caracterizaron por

tener pequeños artículos sobre diversos temas de interés general. En sus primeros años no hay mucho que destacar, ya que son didascalías (ilustraciones con texto bajo ella), historias con simples dibujos y lectura al pie de los mismos, generalmente extranjeras, como “Chaplin a Chile”, firmada por Leonard, o historietas de Payej, Apeles Mestres o Merit, de los que no se tienen más antecedentes.

Identidad/ cambios:

Tiene una gran cantidad de **colaboraciones de lectores**. Esto último marcó uno de los atractivos más importantes de la revista; la capacidad de integrar a su público en la creación de la misma.

Calidad:

Al final de su dirección la revista ha disminuido su circulación y calidad.

La mayoría de los dibujos no llevaban firmas y en muchos casos eran colaboraciones de jóvenes, lo que provocó no pocos problemas al director, que debió rechazar a colaboradores no deseados y demasiado insistentes, que más de un mal rato le ocasionaron.

1908-1911:
16 páginas

Portada de José Foradori, 1909

SEGUNDO EDITOR

Emilio Vaisse (Omer Emeth). Francia el 31 de diciembre de 1860 - Santiago de Chile, 27 de septiembre de 1935]

Sacerdote, crítico literario y profesor chileno de origen francés. Pertenecía a la congregación de los Padres Lazaristas donde se ordenó sacerdote en 1884.

[...]1911, la revista disminuyó notablemente su circulación, dada la baja calidad de sus contribuciones literarias.

Contenido:

Estableció un criterio de calidad para los contenidos de la publicación de cuentos e historietas extranjeras y la sección de “**Pasatiempos**”, que causó furor entre los lectores de la época.

Identidad/ cambios:

Este problema llevó a la primera renovación de la revista, bajo la pluma de **Emilio Vaisse** (Omer Emeth) .

Después de diez años, y pasando Chile por una serie de cambios políticos y una crisis económica, la revista acusó los efectos de estas coyunturas.

Calidad:

La baja calidad del papel, un formato en blanco y negro, y la poca innovación de contenidos, produjeron un descenso en el tiraje hacia el año 1921.

1911-1920:
16 páginas

1920-en adelante:
24 páginas

Retrato de Emilio Vaisse 1860-1935

SU TERCER EDITOR

Desde **febrero de 1921** “El Peneca” tiene una nueva directora, que estará 30 años en el cargo y que llevará a la revista a su punto más alto.

Hablamos de doña **Elvira Santa Cruz Ossa**, más conocida como Roxane. La revista semanal y de **24 páginas**, se edita en esos años en blanco y negro y en un papel de baja calidad.

Roxane nació en Valparaíso el 21 de marzo de 1886. Soltera, se dedicó al periodismo desde 1919, a los 24 años. Colaboró en “Zig-Zag” y en el diario “El Mercurio”. Escribió la novela “Flor Silvestre”. Fue una notable activista por el voto femenino.

Contenido:

Ya en la editorial del N° 637, de 31 de enero de 1921, se fijaban las pautas a seguir y que se reflejaron en “un poco de cada cosa: caricaturas, fotografías, concursos literarios, anécdotas, maravillas, celebridades, chistes, las historietas cómicas, seriales como “Quintín el Aventurero” y cuentos

que, semana a semana, enganchaban al lector. modismos, sport, etc, etc.[3]

Identidad/ cambios:

Durante el periodo en que Roxane es la encargada de la revista, llama al ilustrador Coré, que llegará a dar una marcada identidad a través de sus innovadoras portadas.

Calidad:

Su trabajo en “El Peneca” subiría las ventas desde **9.000** a más de **200.000 ejemplares** en pocos años y la publicación se vendería en casi toda Latinoamérica.

Para Roxane, El Peneca era:

“una revista para todos los niños de Chile, tanto para los ricos como para los pobres, (por lo que) debe ser barata a fin de que no quede cerebro infantil sin esa luz (...).”

1920-1927:
24 páginas

1928-1940:
32 páginas

Elvira Santa Cruz También conocida como Roxane

SIETE EDITORES EN UNA DÉCADA

4° En septiembre de 1951 concluyen los 30 años de **Roxane** como directora. La sucede **María Romero**, crítica de cine y periodista, que dirigió mucho tiempo la revista "Ecrán" y fue también una popular comentarista televisiva.

5° **María Romero** la sucede por poco tiempo **Edith Mutzer**, antigua integrante del staff de la revista.

6° También es directora por un corto período, **Graciela Romero**, periodista, luego conocida como **Toto Romero**, y conocida por sus libros sobre la sociedad y la farándula nacional.

7° Posteriormente tomó la dirección la escritora **Henriette Morvan**, suegra de **Coré** y ex directora de "El Cabrito" y otras revistas de **Zig Zag**.

Contenido:

Ya no se encuentran trabajos de chilenos. Así los contenidos del este último **Peneca** son de **9 comics** en estilo

folletín y de **9 notas** con artículos/cuentos/moldes/etc. Las historietas son: "La amenaza atómica", "La esfinge de oro", "Jean-Bart el audaz", "Louk el perro-lobo", "Prisioneros del espacio", "La isla en la bruma", "Pepe Rubio", "Llegan los marcianos" y "Modesto y Pelusita". Tres de estas series terminan en este ejemplar.

Identidad/ cambios:

Constantes cambios de editores no logra establecer una clara identidad.

Si aumenta considerablemente el número de páginas de cada edición.

1940-1960:
36 páginas

El Peneca, n° 2495 de 4 Octubre
1956

OCTAVO EDITOR E ILUSTRADOR...

En la segunda mitad de los 50, el cargo será ocupado por el talentoso dibujante español **Víctor de la Fuente**, que llevaba ya largos años trabajando para Zig Zag. De la Fuente realizó las portadas de "El Peneca" durante varios años y la transformó en una **revista de historietas**.

Contenido:

En el ejemplar 2555, ya el primero de la era nueva, la lista de **historietas son 13** y solo **1 cuento seriado**. Los comics son: "La amenaza atómica" (cont); "El caballero blanco"; "Daniel el travieso"; "Pepe Rubio" (cont), "Nuestros dibujos animados", "La reina blanca de Calabar"(nueva historia); Clorofilo" (nueva historia), "La venganza de los incas", Prisioneros del espacio" (cont), "Llegan los marcianos" (cont), "La esfinge de oro" (cont), "Bill y Bosy en La casa del diablo" (nueva historia), "Modesto y Pelusita" (cont). Además la gran innovación: una historieta completa, que en esta número correspondió a un western "Oro redentor" de Fred Fruncken), y con ello desaparecen casi todo los trabajos de otro tipo como los moldes para recortar, algunos artículos cortos, etc.

Identidad/ cambios:

Entre el **28 de noviembre de 1957** y el **21 de abril de 1960** (Nº 2555 al 2679) circuló como "**El intrépido Peneca**" bajo la influencia de **Víctor de la Fuente**.

Calidad:

Entre el **Nº 2680** y el último, el **Nº 2705**, del 20 de octubre de 1960, la revista retomó su nombre original.

Durante todo su período a cargo de la revista, este contenido descrito será aproximadamente el mismo.

Tal vez lo más interesante sea que mantiene una novela seriada, pero pone un trabajo que **él mismo ilustra** aunque bajo seudónimo. Se trata de la obra "**Wanda**" con dibujos de "**Sánchez**", y que muestra las aventuras de un joven blanco en Africa al mejor estilo de Tarzán, y que podríamos ver como un antepasado directo de "Mawa", "Elundi" y "Mizomba" personajes de las revistas de historietas años después en Zig-Zag.

No alcanzó a dirigir ni tan siquiera un año este nuevo

Peneca. El ejemplar 2600 de Septiembre de 1958, es su último trabajo aquí(desde el ejemplar 2555 al 2600). [4]

El intrépido Peneca, ejemplar nº 2580, portada del comics wanda de Víctor de la Fuente Sánchez]

ÚLTIMOS EDITORES

9º A partir de 1958 la dirección de El Peneca es asumida por **Carmen Alvayay de Zúñiga**.

10a A la que la sigue, **Odilia Navarro**, Ketmis, ex secretaria de Roxane durante muchos años y que se convierte en la última directora de la popular revista.

Los continuos cambios de director sólo presagiaban el lento declinar de la revista.

Contenido:

La revista tiene en estos años 32 paginas, 2/3 de las cuales son de **historietas**, imponiéndose ya el globo de texto, pero manteniendo en general el estilo del folletín.

Se dejan de publicar las colaboraciones literarias y poéticas de los lectores . [5]

Identidad/cambios:

El 21 de abril de 1960 vuelve a llamrse "El Peneca".

LLega el fin de la revista el **20 de Octubre de 1960** con **2.705 ejemplares** publicados a lo largo de sus **52 años** de existencia.

SUS PRIMEROS DIBUJANTES

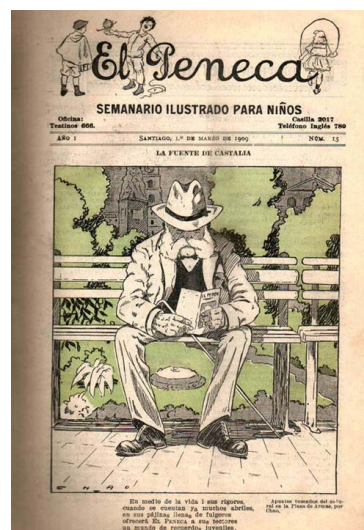
PORTADISTAS (1908 - 1932)

Pepin: No se tiene mayor información sobre este ilustrador. Sólo que estuvo encargado de las primeras ilustraciones de las portadas de El Peneca.

Chao (Raúl Figueroa): Don Raúl Figueroa, dibujante con seudónimo Chao. Fue de los fundadores del Círculo de Periodistas, en 1908. Dibujante de "El Diario Ilustrado", "Cascabel" y de la serie "La vida caballuna".

Pasaría muchos años en "Las Últimas Noticias", hasta la década del cuarenta. Luego sería dibujante de "Corre-Vuela" y "El Peneca" con caricaturas diversas y portadas y dibujante de "Sucesos". Participó en la creación de la Alianza de Dibujantes de Chile en 1941.[6]

José Foradori: autor y artista italiano radicado en Chile, ilustrador de revista "Zig Zag" Foradori colabora con las citadas portadas e ilustraciones interiores como las de la sección "Charlas del Director"

Portada revista "El Peneca": Ciudad Santiago, Editorial Zig-Zag, n°15 Fecha 01 Mar. 1909 Ilustrador: Chao

Portada revista "El Peneca", Editorial Zig-Zag, n°7 Fecha 04 Ene. 1909, Ilustrador: José Foradori

Portada revista "El Peneca": Ciudad Santiago, Editorial Zig-Zag, n°... Fecha

OTROS ILUSTRADORES

Walter Barbier: En esos primeros años, mencionaremos a un autor que ocupó por largos años las contraportadas y páginas interiores de **“El Peneca”**, don Walter Barbier o W. Barbier, un hombre tullido y jorobado, pero jovial y ameno, con ágiles trazos en el dibujo, según menciona Coke en sus recuerdos de dibujantes. Dibujó además en la revista Zig Zag firmando como Tom. En definitiva, el autor más prolífico de esos años en la revista.(...) Finalmente, en **“El Peneca”** N° 769, del 13 de agosto de 1923, se anuncia la muerte de este autor, señalando su carácter de creador de teatro y amigo de los niños.

Marius (Luis Fernando Rojas): Fue él más conocido ilustrador de fines de siglo XIX. Dominaba la **técnica del lápiz litográfico**. Gracias a su labor se hicieron conocidos en su momento los protagonistas de la Guerra del Pacífico retratados en los dos tomos de “Homenaje al Ejército y la Armada”, de 1883 y 1885. Ilustró las páginas del “Álbum de las Glorias de Chile” de Benjamín Vicuña Mackenna y la “Historia de Chile” de Diego Barros Arana, además de retratar a los participantes de la Revolución del 91. Fue

dibujante de las publicaciones: **“La Lira Chilena”**, donde entre versos y grabados, se comentaba la actualidad y de **“El Taller Ilustrado”**, que fue la primera publicación chilena dedicada a los estudios de arte. Colaboró además en diarios como **“El Padre Cobos”**, **“El Padre Padilla”** y en los diarios de Juan Rafael Allende, de quien fue entusiasta colaborador en su lucha contra la pequeñez de los hombres.

Luis Fernando Rojas fue, además, el propietario de **“La Revista Cómica”**, periódico semanal ilustrado y literario, de 8 paginas. Rojas hacía las portadas y dibujaba 2 paginas de viñetas de humor. A comienzos del siglo XX, en **1911**, fue reconocido por don **Enrique Blanchard-Chessi**, director de **“El Peneca”**, donde colaboraba con episodios e ilustraciones sobre la **historia del país**, como uno de los grandes artistas chilenos.

Coke (Jorge Délano):El futuro Coke, de poco más de 15 años, se burlaba de los profesores dibujando en **“El Peneca”** a **“Don Fedeguico”**, un Profesor del Instituto Nacional.[8] Jorge Délano Frederick, Coke, pintor y dibujante. Nació

en Santiago, Chile, el 4 de diciembre de 1895. Murió en la misma ciudad, el 9 de julio de 1980.

Como dibujante trabajó para la revista Zig-Zag, fue director artístico de la revista Sucesos, fundador del diario La Nación, colaborador de El Diario Ilustrado. También fue periodista, fundador en 1931 de la revista de caricatura política Topaze. Realizó dibujos para el King Feature Syndicate de Nueva York, Vision, Life y el Herald Tribune en los Estados Unidos. Además trabajó para El Mercurio y publicó más de tres libros en Chile. Entre los títulos de su autoría se encuentran Yo Soy Tú, Cundalini y el Caballo Fatídico. Su capacidad para sintetizar rasgos y llevar al papel o a la tela, la esencia psicológica de las personas lo convirtió en uno de los más destacados retratistas y caricaturistas de la historia chilena[9]

EA (Emilio Álvarez): no se han obtenido más datos, salvo que participó en revista “Zig Zag” y que normalmente firmaba **EA**, realiza la serie **“El maestro Chambeco”** y otras, además de juegos y pasatiempos, en la revista **El Peneca**[7]

LUSTRADORES EN SU EDAD DE ORO

PORTADISTA (1932 - 1950)

UN ILUMINADOR DE INFANCIAS

Coré (Mario Silva Ossa): Coré fue durante **20 años**, un ilustrador excepcional que llegó siendo un niño a la revista "El Peneca", deleitando a los niños y adultos que la leían. Su nombre, Mario Silva Ossa. Nació en San Fernando, el 9 de marzo 1913, hace ya 100 años.

Participó en la revista "El Peneca" desde **1930** hasta su trágica muerte en mayo de **1950**, a la temprana edad de 37 años. Durante la década del 30 la ilustración de folletines de "El Peneca" estaba a cargo de Fidelicio Atria, que firmaba simplemente como A.

El pintor vería opacar su fama por la llegada del talentoso Coré, un monstruo de la ilustración, cuyos trabajos inauguraron la mejor época de la revista, dirigida por su tía Roxane.

Coré será el más importante ilustrador de la revista hasta su muerte, en una carrera no exenta de problemas con Roxane (editora de la revista).

Su seudónimo, Coré, lo toma de una historia narrada en La Biblia, y que habla de un israelita que se rebela contra Moisés y es tragado por la tierra junto a sus seguidores, en castigo por no obedecer a Dios.

ESTRATEGIA VISUAL

Coré no era un dibujante de historietas, era **un ilustrador a plumilla, aguada y acuarela**, que realizó las **portadas** de "El Peneca", basadas en relatos publicados en la misma revista o en algunas de las series de aventuras, y que además ilustraba el relato de las **cuatro páginas centrales** y la **contraportada** de la publicación.

Sus creaciones reflejan con fidelidad la **estética de su época** destacando la **gestualidad facial** de sus personajes logrados con notable pulcritud de líneas.[10]

Son sus dibujos sobre mitología, ogros, hadas, princesas y castillos, así como sobre las aventuras del clásico inglés "Herne, el cazador", las que más se recuerdan. También están las múltiples ilustraciones de su mujer, Nora Morvan, a quién usaba habitualmente como modelo al igual que

a sus tres hijos, a los que retrataba en las escenas del pesebre de navidad.

"El Peneca": Ciudad Santiago, Editorial Zig-Zag, n°1824, Fecha 27 Nov. 1943, Ilustrador Coré

OTROS ILUSTRADORES

Raúl Manteola: Por esos años se hizo conocido un gran ilustrador, don Raúl Manteola, quien colaboró en la revista **"El Peneca"** por muchos años desde 1922. Nació en 1905 y falleció en 1974.

Era un conocido dibujante de **"El Peneca"** y de la revista de cine **"Ecrán"**, cuando ésta era de gran formato y elegante presentación. Emigró a Argentina en 1935, en busca de mejores perspectivas y triunfó en Buenos Aires con sus dibujos a pastel de las niñas elegantes de la ciudad y llegó a ser el ilustrador, por más de 20 años, de más de 1500 portadas de la revista **"Para Ti"**, el semanario argentino de mayor circulación en América Latina, según declaró en 1957 a la revista **"El Pingüino"** N° 16, durante una visita a Chile. También colaboró para **"El Gráfico"** y publicó retratos de próceres argentinos en **"Billiken"**. En Chile donó un cuadro de Arturo Prat para la **"Esmeralda"**.

Fidelicio Atria: Entre los autores chilenos destacó un joven llamado Fidelicio Atria, que dibujó por algún tiempo la serie **"Las aventuras de Jackie Coogan"**. Atria M., fue un notable dibujante y pintor, especialista en paisajes, que a lo largo de su carrera logró ser pintor del Salón Oficial de

1926, ganando los concursos de afiches de 1927 y 1928 en las fiestas de la primavera.

Trabajaría largos años en Editorial Zig-Zag, especialmente en **"El Peneca"**, inicialmente como colaborador, desde la Escuela Valentín Letelier, y luego como estudiante en la Escuela de Bellas Artes. Fue dibujante oficial de cuentos e ilustraciones históricas y usaba a veces el seudónimo de Sip.

SUCESORES DE CORÉ

PORTADISTA (1950 - 1960)

UN ILUMINADOR DE INFANCIAS

Nena (Elena Poirier): La gran discípula de Coré fue la ilustradora Elena Poirier, Nena. Nació el 22 de septiembre de 1921 en Gorbea y falleció en Roma, Italia, el 28 de noviembre de 1998. Ingresó a “**El Peneca**” muy joven, a los 14 años, merced a la ayuda del padre de una compañera de colegio, trabajador de Zig-Zag, quien presentó sus dibujos a **Coré**, que la acogió y le entregó, gradualmente, las páginas centrales de la revista. Elena Poirier, gracias también a las gestiones de Coré, asistió a clases libres en la Escuela de Bellas Artes. La joven hacía portadas y dibujos a pluma y pincel, ilustrando series de la revista y numerosos textos infantiles.

Nato (Renato Andrade): Firmaba inicialmente como Renato y luego simplemente como Nato. Nació en San Javier, Región del Maule en 1921, y desde chico fue admirador de “**El Peneca**”. Estudió dibujo por correspondencia y terminó ayudando a su profesor. Falleció el año 2006. A petición de la revista, Nato, creó la serie “**Peneca**”, que versaba sobre un niño juguetero, su hermano “Chupetito” y una laucha

inseparable. Característicos en la serie fueron los cuadros en las paredes, con personajes que tomaban vida. Era autoconclusiva, y se contaba en una o dos páginas.

Mario Igor: Ya a comienzos de los años 50 hay presencia de portadas del gran Mario Igor, dibujante venido de Puerto Montt. Nació el 20 de septiembre de 1929.

Con su talento innato asombró a maestros y compañeros y ya desde los 14 años fue ayudado por el pintor Hardy Wistuba e Ignacio Baixa. Mario Igor enviaba colaboraciones a la revista “**El Peneca**”, las que sorteaban el difícil escollo de la directora, que generalmente las rechazaba o que al publicarlas les señalaba a sus autores “aún le falta mucho. Siga practicando”. A fines de la década se **transformó en el portadista** oficial de **El Peneca**, ocupando el **lugar de Coré**, pero demostrando su propio valor.

Víctor de la Fuente: talentoso dibujante español, que llevaba ya largos años trabajando para Zig Zag. De la Fuente realizó las portadas de “**El Peneca**” durante varios

años y la transformó en una **revista de historietas**.^[12]

Durante su estadía en Chile es muy conocido su trabajo a la cabeza de la revista **El Peneca**, que él transformó en **El Intrépido Peneca**, dejando únicamente historietas en sus páginas... Se encargó de dibujar las **portadas**, que ciertamente son buenas muestras de su arte en este aspecto, y de la selección del material de la revista.

Es precisamente con el **número 2555** de **El Peneca** -de Noviembre de 1957- en se comienza a desarrollar el experimento de **El Intrépido Peneca**, mismo que durara hasta el año 1959. Destacan las portadas de De La Fuente en los temas del oeste, o en donde hay caballos... 46 ejemplares de la revista **El Peneca** que durante poco menos de un año de la Fuente dirigiera (desde el ejemplar 2555 al 2600).

COMO SE EDITA EL PENECA

QUIENES TRABAJAN EN ELLA

De la Edición nº1615 del 25 de Noviembre de 1939 por el aniversario nº32 de la revista.

LINOTIPIA

Una vez realizado el material escrito, se entrega al linotipista sucesor del (...), que une un tipo con otro para formar palabras, a la manera de Gutemberg, pero por un sistema milagrosamente mecanizado.

Se ha confeccionado un croquis e la revista, en donde figura la distribución del lugar que ocupará el material literario y el espacio preciso de cada ilustración. Mediante este croquis y con las columnas de letras compuestas en metal por el linotipista el compaginador forma las páginas y añade o quita lo que falte o sobre de un margen señalado para entregarlo a una pequeña prensa que imprime una prueba perfecta en papel transparente.

FOTOMECÁNICA Y ROTOGRAFADO

La prueba se monta pegándola en un vidrio al lado de las ilustraciones, también reproducidas en material transparente y que , en conjunto forman un pliego.

Impresionado químicamente por la luz que dejan pasar los espacios transparentes de este pliego de vidrio, se graba un cilindro cobrizado por electrolitos, se ajusta a una prensa rotativa y resulta, al moverla, una cantidad enorme e indefinida de pliegos impresos que la misma máquina dobla y dobla.

Este sistema se llama Rotografado y su impresión es directa en comparación al de Fototono o Fotolitografía cuya manera es indirecta.

FOTOTONO

Se aprovecha el Fototono en nuestras revistas casi únicamente para imprimir las ilustraciones en colores, es decir, las tapas y la accidentada vida de "Pelirroja".

Los dibujantes ejecutan su trabajo en blanco y negro. Se fotografía el original cuatro veces distintas, número que corresponde a los cuatro colores primarios, que combinados forma la gama capaz de dar los aspectos más singulares de la imaginación o de la naturaleza. El cuerpo de dibujantes quita o agrega lo que falta a cada color hasta

llegar a hacer cuatro positivos , cada uno de los cuales se imprimirá con tinta de distintos colores; uno exactamente encima del otro.

Por un procedimiento parecido al Rotografado cópiense en planchas de zinc y se montan en la prensa indirecta. La plancha sólo toma tinta donde está grabado y repite su contenido en un cilindro de goma que a su vez rueda sobre el papel cortado, dejando en cada pliego su reproducción en colores. Este trabajo se repite cuatro veces y cada vez con distintos colores.

ENCUADERNADO

Una vez impresos y cortados los pliegos a un color y los a cuatro, los encuadernadores los cosen juntos y queda "El Peneca" listo para venderlo en casi todos los países de habla castellana. Los suplementeros se quejan siempre de que no se les venden tantos como ellos piden y es porque, a pesare la rapidez de nuestros medios, casi no se da abasto a tanta demanda.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN

POR MEDIO DE SUS PORTADAS

EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD

DESDE 1908-1932

En cuanto a las portadas, normalmente se publicaba una fotografía de niños en cuadros o columnas. La primera portada, como muchas más en los años siguientes, son de **Pepin**, de quién no se tienen más datos. Además, firma algunas portadas **José Foradori**, autor italiano radicado en Chile. Un dibujante consagrado, como lo era **Chao**, seudónimo de Raúl Figueroa.

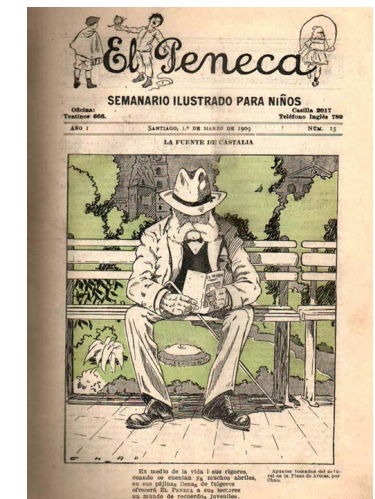
Las portadas durante sus primeros años son simples en cuanto al color, estás son en neegro más un color como verde.

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n° : 1
Fecha: 23 nov. 1908
Ilustrador:

Portada revista; "El Peneca":
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n° : 7 F
Fecha: 04 Ene. 1909
Ilustrador: José Foradori

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n° : 15
Fecha: 01 Mar. 1909
Ilustrador: Chao

Análisis de la revista

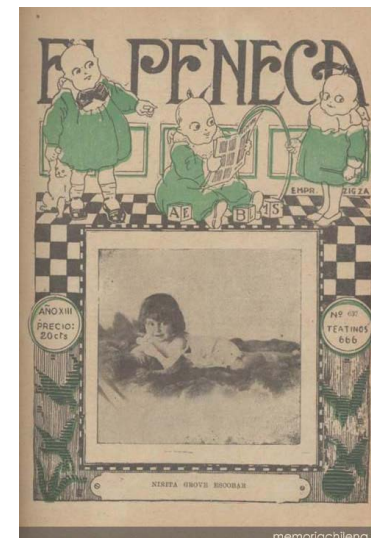
Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago-
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: ...
Fecha: nov. 1909,
Ilustrador: Pepin

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago,
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 146
Fecha: nov. 1911,
Ilustrador: ---

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago-
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 679
Fecha: 21 nov. 1921
Ilustrador: ---

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago, Zig-
Editorial : Zag,
Ejemplar n°: 637
Fecha: 31 ene.1921
Ilustrador:

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago,
Editorial : Zig-Zag,
Ejemplar n°: 763
Fecha: 02 Jul.1923,
Ilustrador: Pepin

Análisis de la revista

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 793
Fecha: 21 Ene.1924
Ilustrador:

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag,n
Ejemplar n°: 794
Fecha: 04 Feb.1924
Ilustrador: ---

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag,
Ejemplar n°: 830
Fecha: 13 Oct.1924
Ilustrador: ---

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag,
Ejemplar n°: 927
Fecha: 23 Ago.1926
Ilustrador: ---

Portada revis-
ta; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 928
Fecha: 30 Ago.1926
Ilustrador: ---

Análisis de la revista

Portada revis-
ta; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag,n
Ejemplar nº: 794
Fecha: 04 Feb.1924
Ilustrador: ---

Portada revis-
ta; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar nº: 929
Fecha: 06 Sep.1926
Ilustrador: ---

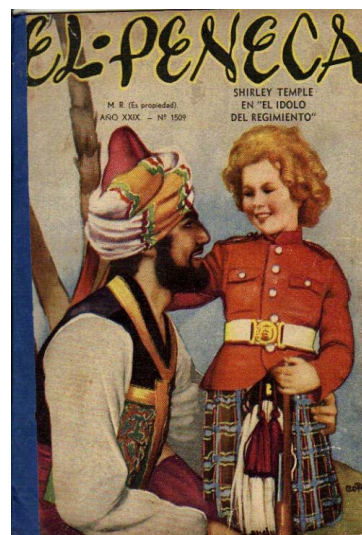
LA EDAD DE ORO DE LA ILUSTRACIÓN

DESDE 1932-1950

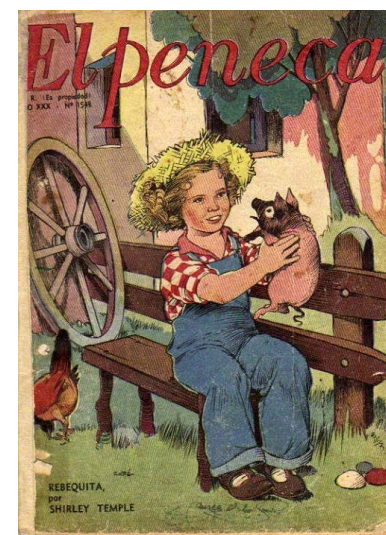
La llegada de Coré (Mario Silva Ossa)

Las portadas de “El Peneca” eran de gran calidad artística, en especial aquellas diseñadas por el ilustrador Coré. De vivos colores, por lo general tenían relación con alguna de las series narrativas que salían semanalmente en la revista. En ese sentido, se podía seguir el desarrollo de una historia con sólo mirar las portadas.

Surjen también portadas relacionadas con personajes populares del cine internacionales, como en la edición n° 1509 del 15 Nov.1937 y n°1548 del 15 Ago. 1938, como la actriz infantil Shirley Temple.

Portada revista; “El Peneca”
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1509
Fecha: 15 Nov.1937
Ilustrador: Coré.

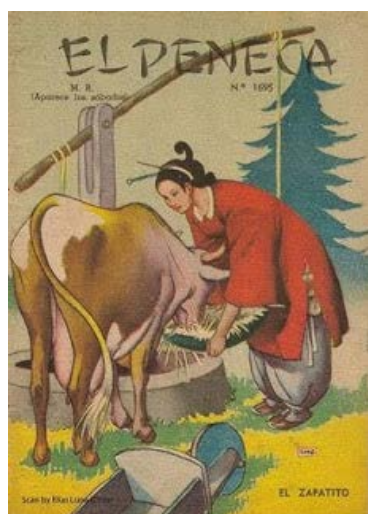

Portada revista; “El Peneca”
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1548
Fecha: 15 Ago. 1938
Ilustrador: Coré

Portada revista; “El Peneca”
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1699,
Fecha: 05 Ago. 1941
Ilustrador: Coré

Análisis de la revista

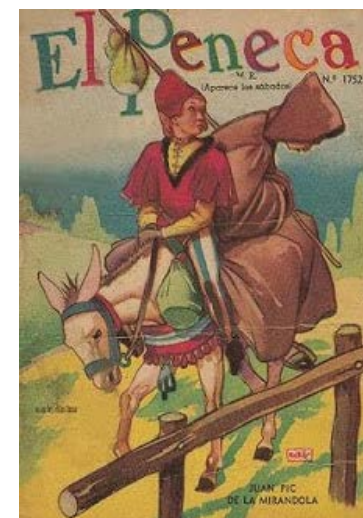
Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1695
Fecha: 07 Jul. 1941
Ilustrador: Coré

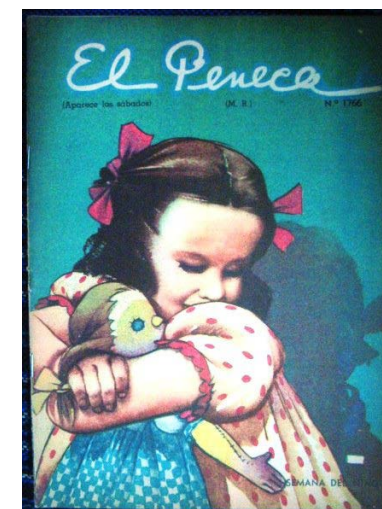
Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1706
Fecha: 23 Ago 1941
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag,
Ejemplar n°: 1746
Fecha: 30 May.1942
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1752
Fecha: 11 Jun.1942
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1766
Fecha: ---
Ilustrador: Coré

Análisis de la revista

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1824
Fecha: 27 Nov.1943
Ilustrador: Coré

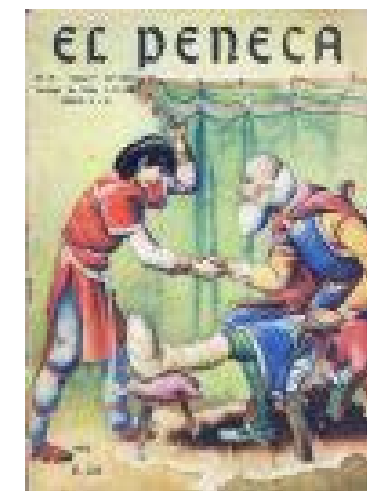
Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1843,
Fecha: 8 Abr.1944
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1866
Fecha: 16 Sep.1944
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1864
Fecha: Nov.1944
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1876
Fecha: 25 Nov.1944
Ilustrador: Coré

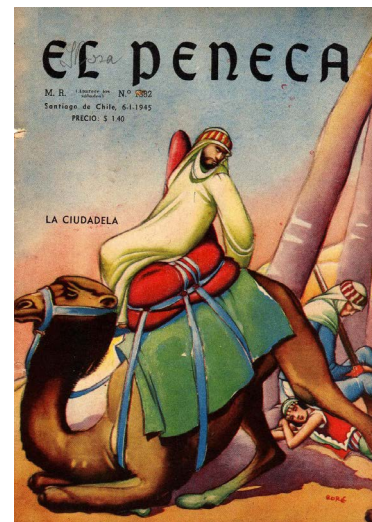
Análisis de la revista

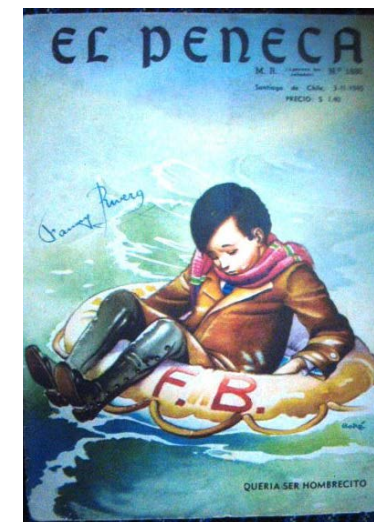
Portada revista; "El Peneca"
 Ciudad : Santiago
 Editorial : Zig-Zag
 Ejemplar n°: ---
 Fecha: 06 Ene.1945
 Ilustrador: Coré

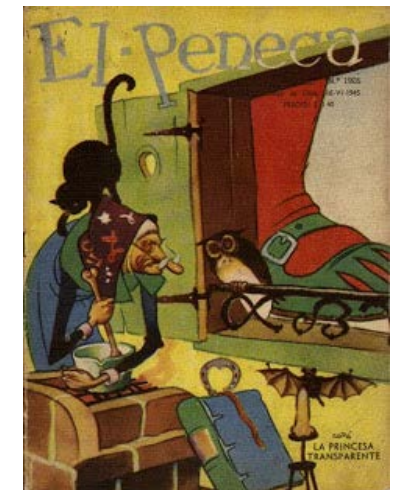
Portada revista; "El Peneca"
 Ciudad : Santiago
 Editorial : Zig-Zag
 Ejemplar n°: 1945
 Fecha: 26 May.1945
 Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
 Ciudad : Santiago
 Editorial : Zig-Zag
 Ejemplar n°: 1945
 Fecha: 26 May.1945
 Ilustrador: Coré

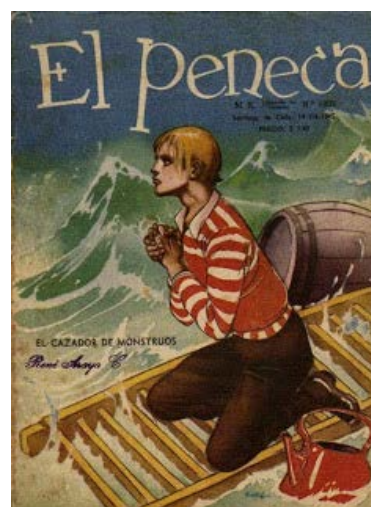
Portada revista; "El Peneca"
 Ciudad : Santiago,
 Editorial : Zig-Zag
 Ejemplar n°: 18xx,
 Fecha: 03 Nov.1945
 Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
 Ciudad : Santiago
 Editorial : Zig-Zag
 Ejemplar n°: 1945
 Fecha: 16 Jun.1945
 Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1945
Fecha: 16 Jun.1945
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1909
Fecha: 14 Jul.1945
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1909
Fecha: 14 Jul.1945
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1911
Fecha: 28 Jul.1945
Ilustrador: Coré

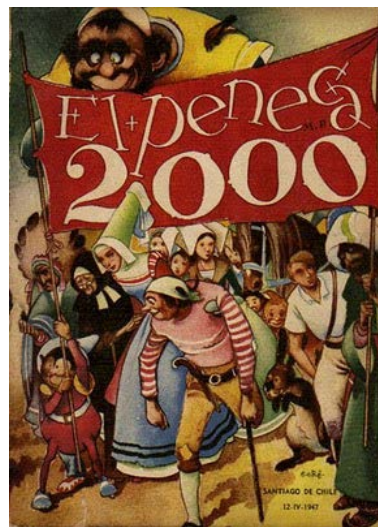

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago,
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1912
Fecha: 04 Ago.1945
Ilustrador: Coré

Análisis de la revista

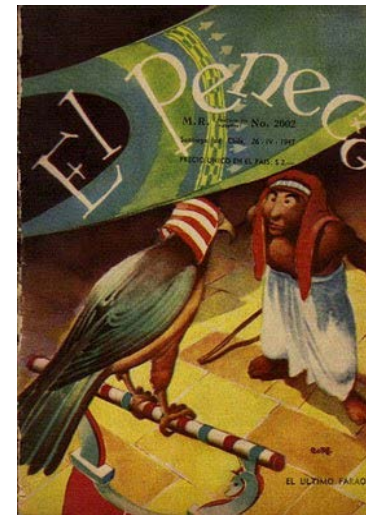
Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 1913
Fecha: 11 Ago.1945
Ilustrador: Coré

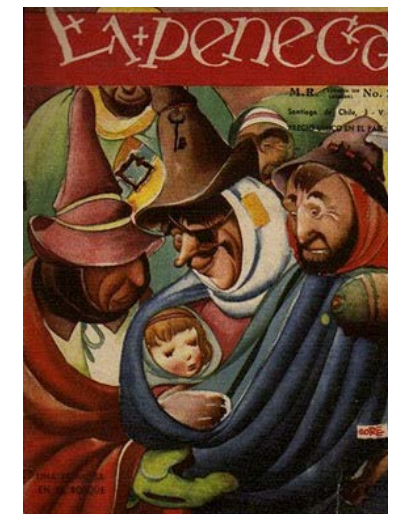
Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2000
Fecha: 12 Abr.1947
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2001
Fecha: 18 Abr.1947
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2002
Fecha: 26 Abr.1947
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2003
Fecha: 03 May.1947
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2003
Fecha: 03 May.1947
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2007
Fecha: 31 May.1947
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2011
Fecha: 28 Jun.1947
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2018
Fecha: 16 Ago.1947
Ilustrador: Coré

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2018
Fecha: 16 Ago.1947
Ilustrador: Coré

SUCESORES DE CORÉ

DESDE 1950 - 1960

Última década de variados editores e ilustradores.

Revisando las historias unitarias que se publicaron en este periodo, podemos observar que dos temas son los más recurridos: el western, y el bélico (tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la contemporánea Guerra de Corea). También hay policiales, de aventuras históricas y en cuatro ocasiones un sorprendente "Espíritu de Justicia", nuestro conocido "The Spirit", tal vez lo más "intrépido" que pudo verse esos años en El Intrépido Peneca. En este último periodo la revista se dirige casi completamente a las historietas.

13 comics más un cuento seriado reflejan este cambio en la estructura de la publicación infantil.

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2303
Fecha: 1953
Ilustrador: ---

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2321
Fecha: 1953
Ilustrador: Nato

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2330
Fecha: 08, Ago. 1953
Ilustrador: ---

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2364
Fecha: Abr.1954
Ilustrador: Pepo (René Ríos)

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2374
Fecha: 10 Jun. 1954
Ilustrador: Pepo (René Ríos)

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2390
Fecha: 1954
Ilustrador: Pepo (René Ríos)

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2404
Fecha: 1954
Ilustrador: Pepo (René Ríos)

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2405
Fecha: 13 Ene. 1955
Ilustrador: Nato

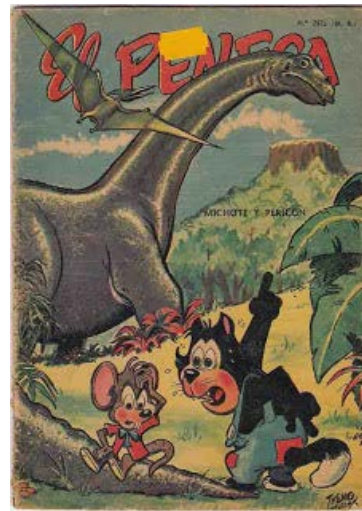
Análisis de la revista

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar nº: 2459
Fecha: 1956
Ilustrador: Oscar Camino

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar nº: 2495
Fecha: 4 Oct. 1956
Ilustrador: Pepo

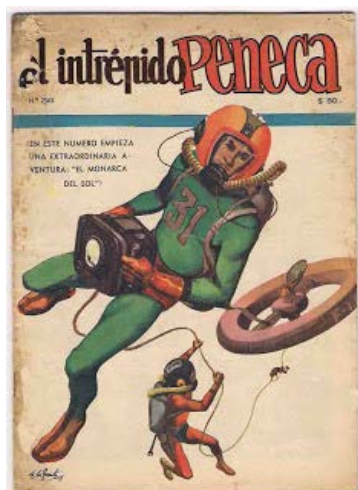
Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar nº: 2475
Fecha: 1956
Ilustrador: Temo Lobos

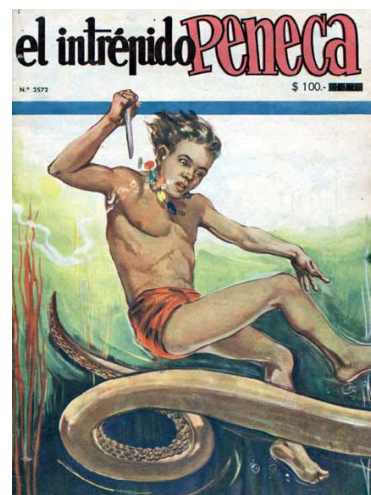
Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar nº: 2501
Fecha: 1956
Ilustrador: ---

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar nº: 2566
Fecha: 20, feb. 1958
Ilustrador: Victor de la Fuente

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2568
Fecha: 1958
Ilustrador: Victor de la Fuente

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2572
Fecha: ---
Ilustrador: Victor de la Fuente

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2573
Fecha: 10 Abr. 1958
Ilustrador: Victor de la Fuente

Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2580
Fecha: Jun. 1958
Ilustrador: Victor de la Fuente

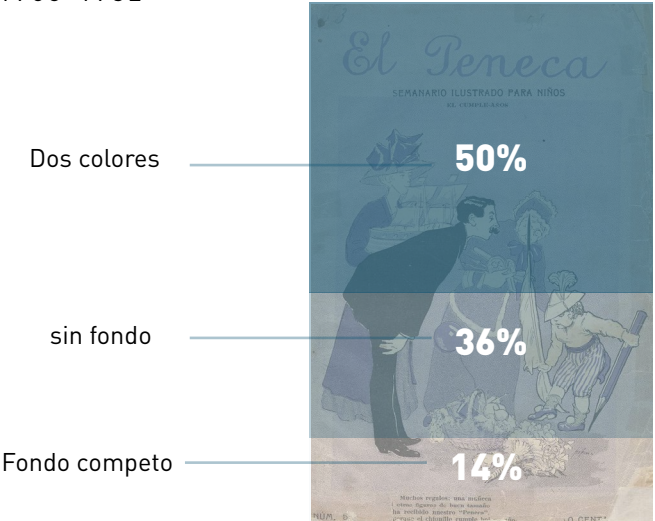
Portada revista; "El Peneca"
Ciudad : Santiago
Editorial : Zig-Zag
Ejemplar n°: 2596
Fecha: 18 Sep. 1958
Ilustrador: Victor de la Fuente

PORTADAS

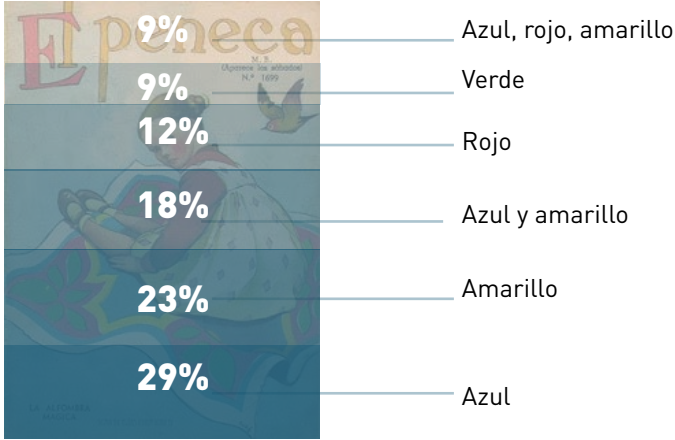
Principales características

Colores de fondo de las portadas:

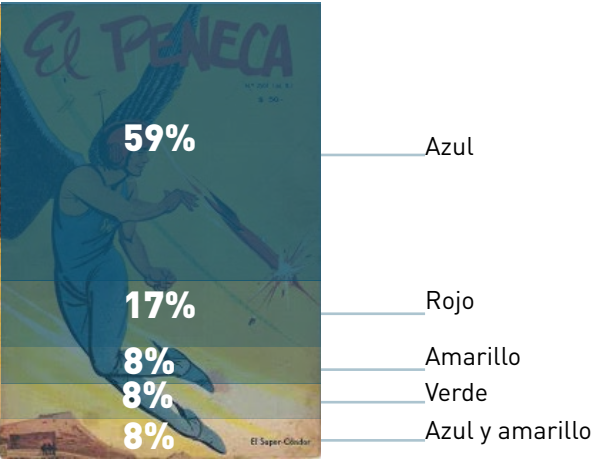
Portadas 1908-1932

Portadas 1932-1950

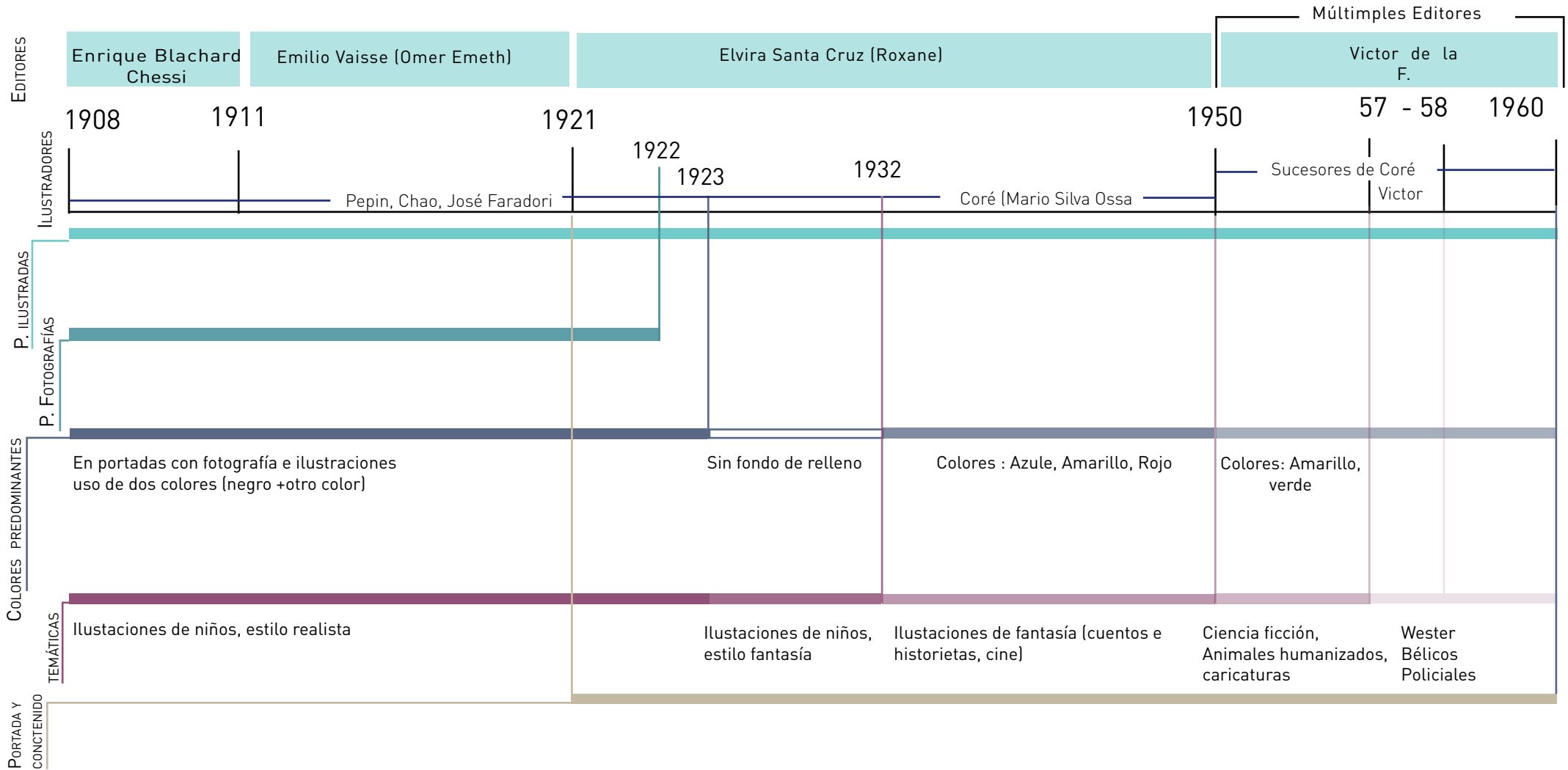

Portadas 1950-1960

ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN

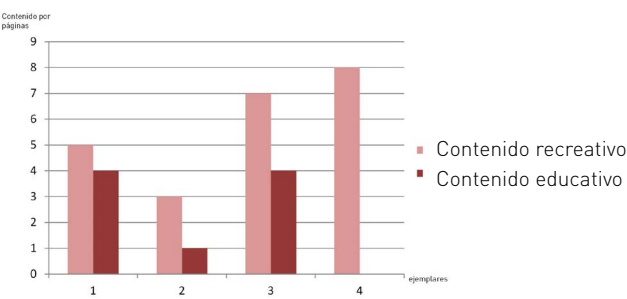
Características de portadas

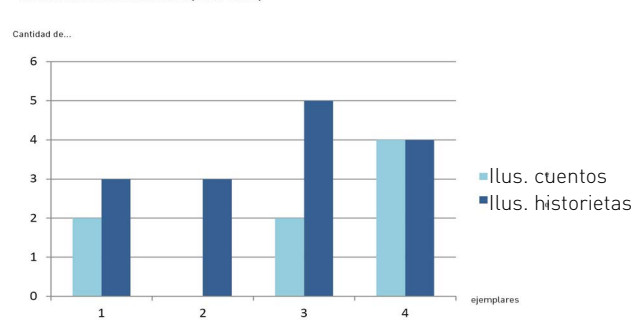
CONTENIDO DE LA REVISTA

1908-1911
Páginas:16 pág.

Cantidad de contenido recreativo y educativo (1908-1911)

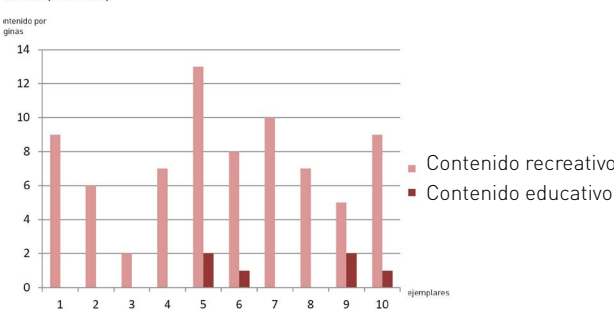

Cantidad de páginas con ilustraciones de cuentos o con historietas (1908-1911)

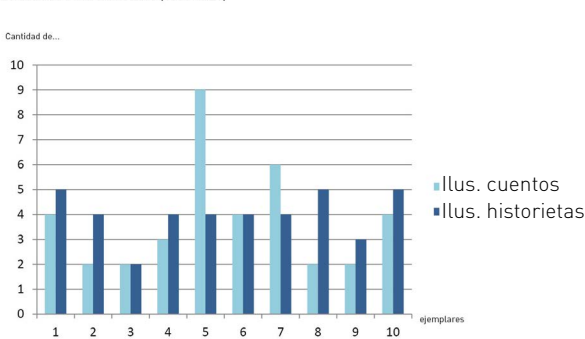

12911-1921
Páginas:16 pág.

antidad de contenido recreativo y educativo (1911-1921)

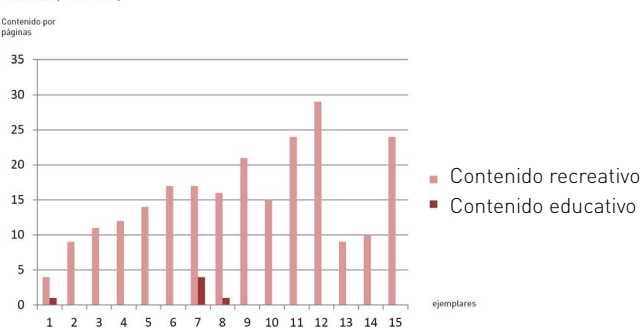

Cantidad de páginas con ilustraciones de cuentos o con historietas (1911-1921)

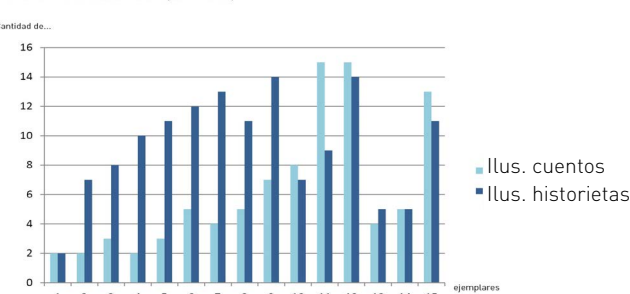

12921-1950
Páginas:16 pág.

Cantidad de contenido recreativo y educativo (1921-1950)

Cantidad de páginas con ilustraciones de cuentos o con historietas (1921-1950)

Al ver a través de los años la revista cambia su contenido como cambia de editores, los cuantos pierden su protagonismo, por lo tanto las ilustraciones de cuantos también. Pero las imágenes sí van adquiriendo mayor poder, por medio de las ilustraciones de las historietas (que aumentan con los años).

La revista transmite todo su fantasía con las vistosas portadas, su principal ilustrador fue Coré (Mario Silva Ossa) y esto no sólo tiene que ver con el maravilloso empleo de su técnica, si no que también con el carácter propio que transmiten sus ilustraciones, que encantaron a generaciones e iluminaron las infancias de miles de niños en toda Latinoamérica.

La portada es la que refleja la identidad de la revista, llevando una parte de su interior hacia el exterior, hacia lo público. Transmitiendo el mensaje de algún cuento o historieta.

Los iluminadores de infancia nos transportan a mundos ficticios y atemporales.

ENTREVISTA A EVITA EVE (EVELYN BARRIGA MUÑOZ)

Diseñadora gráfica e ilustradora
autodidacta e independiente (entrevista
presencial)

¿Cómo comenzó tu formación como
ilustradora?

Casualmente, la verdad yo soy **diseñadora gráfica** de profesión, pero desde muy pequeña tuve la inquietud de ilustrar libros, el primer libro que tuve (que fueron pocos la verdad cuando pequeña), fue uno de Heidi y me encantaban las ilustraciones que tenía. Entonces siempre estuve **observando** las ilustraciones de los libros y quería en algún momento llegarlo a hacer.

Y fue de casualidad, yo soy de Santiago pero me vine a vivir a Valparaíso y comencé a buscar trabajo como diseñadora, pero no fue tan fácil esta búsqueda y comencé a trabajar de forma independiente y un día casualmente encontré acuarelas entre mis cosas y me puse a pintar en mis ratos libres y me di cuenta de que tenía muchas ilustraciones pero en ese proceso me di cuenta de que había crecido sola observando, yo no he estudiado ilustración, soy autodidacta en la materia.

Tenía tantas ilustraciones y un trabajo no muy estable, entonces había que proar si se vendían y la prueba de fuego fue salir a una plaza cerca de mi casa y puse unas ilustraciones sobre en una banca, simulando que las vendía y que no las vendía, el resultado y atracción de la gente fue inmediata y ahí comencé. De ahí me he ido capacitando en distintas áreas, me gusta mucho el editorial (...) buscando hace poco fui a Buenos Aires a talleres a **aprender de otros ilustradores** y estudio mucho a mis referentes de ilustración (me gustan mucho los ilustradores franceses). Y así se transformó en un trabajo profesional.

¿Por qué optaste por trabajar en la
ilustración?

Porque, primero era un sueño desde niña, pero segundo porque me hace feliz.

Todos generalmente buscamos trabajar para algo que nos va a hacer rentable esos es el objetivo de vida de la mayoría de las personas, pero cuando uno ya crece y tiene otra visión de la vida que todo sea dinero no es tan bonito, entonces , desde mi punto de vista de cómo debo vivir sentí

que tenía que hacer cosas que me hicieran feliz y si esto que yo podía generar con este sentimiento hacía que la gente llegara a mí y se transformara en mi trabajo era el resultado perfecto.

Y así fue como ha tenido mi comunicación muy linda y fluida con la gente, hay personas que me llaman y me piden trabajos especiales, hoy en día es mi trabajo full time de domingo a domingo. Hago clases de ilustración a niños y adultos. Pertenezco a un equipo de trabajo que es "Buen Augurio" con distintas disciplinas, entonces formamos distintos grupos viendo las distintas cosas que podemos potenciar en ellos. Por ejemplo mis alumnos fueron personas sobre treinta años que estaban super estresados en su trabajo y a través de la ilustración lograron un canal super fluido, ver desde otro punto que no era tan malo su trabajo, que por algo lo habían escogido, que había que buscar ese otro punto que no fuera tan frío.

¿Cuál es el proceso creativo para el desarrollo de una ilustración?

Tengo **dos procesos creativos**, uno **automático** y otro **estudiado**.

El **automático** es el más masivo en mis obras. Tengo una sobrina de nueva años que me dice hada madrina, entonces ella de acuerdo a sus vivencias me cuenta cosa o imagina otras y me quedan dando vuelta.

El año pasado, por ejemplo, llego a la casa del colegio, nosotras siempre tenemos una rutina, ella es mi socia en los montajes y me llamaron por teléfono una persona que quería urgente una ilustración de regalo para una persona, y tenía que najar al plan, yo tengo problemas con mis

rodillas que me complica. Ella me dice “madrina pero para que tú te complicas tanto, tomas la bicicleta y te tiras por el cordel de la ropa, llamamos a la tía polly que vive en el plano, amarra el cordel ahí, llegaste y se solucionó”.

Yo encontré genial lo que ella me dijo y por la noche comencé a hacer bocetos en relación a eso y de ahí surgió la “**niña en la bicicleta**”, que es una ilustración que vendí este año. La niña de la bicicleta tiene su propia historia es una niña que por las noches sale a recorrer la ciudad de Valparaíso por los cordeles de la ropa, pero lleva una mochila muy especial, en esa mochila lleva unos saquitos con semillas que sana una tristeza, entonces cuando ve que en algún hogar una persona triste, se queda observando la niña y cuando descubre porqué está tan triste saca una semilla muy especial y la deja en la ventana. Entonces al día siguiente esa persona al despertar se asoma y ve que crece una flor maravillosa que solo es para esa persona y en cada pétalo explica porque no tiene que estar triste.

Yo hago un **certificado de adopción digital**, entonces cuando las personas me compran una ilustración, yo le envío a su correo un certificado que incluye esta historia que te conté pero con más detalles más la misma ilustración digitalizada que le hago unos retoques que la diferencian del original. Pero el certificado no surgió sólo por eso sino como te decía yo me puse a pintar para mí y siempre pinto para mí.

El **segundo proceso** es cuando me piden algo especial, entonces yo me dedico a **conocer a la persona**, por ejemplo e ilustrado para matrimonio, hay personas muy mayores y quieren ilustrar su infancia, entonces me comunico por mail y les pido que me cuenten que es lo que quieren llevar al papel. Entonces vamos conversando en un proceso bien largo donde yo logro sentir lo que ellos quieren traspasarme

porque quizá con indicaciones lo puedes hacer pero no sabemos si la persona lo va a sentir propio. Entonces me dedico a conocer a la persona y en ese proceso le voy haciendo bocetos con grafito y se los voy mostrando y ahí la persona me dice sí ese es. Trabaje muchos años en una empresa de publicidad en el área de Diseño y un día previo a las campañas de navidad me quedé paralizada frente al computador y no me moví y ahí me enferme de estrés y ahí fue el paso para llegar a esto.

¿Cuáles son las temáticas que incorporas en tus ilustraciones?

Hay algunos que son medios camuflados que son como de **protesta social**. Camuflados digo porque mis ilustraciones directamente parecieran ser infantil pero al que más llama la atención es a personas adultas porque les evoca algún sentimiento y eso los hace recordar.

Entonces la temática que trato de resaltar siempre es de aquellos sentimientos que vamos guardando, la **honestidad**, que si bien muchos son honesto se ha ido ensuciando mucho estos últimos tiempos, la **amabilidad**, yo practico un ejercicio que llevo a la ilustraciones, todos sonríen. Entonces yo trato de resaltar lo bueno que podemos tener.

Como por ejemplo el personaje de Juanita, ella sale a limpiar la ciudad y tiene un ejército de colibrís que rescato de un árbol que callo de un nido entonces busca a personas que la ayudan a cuidar a estos colibrís limpiando la ciudad, todo ocurre en mi escenario general, es Valparaíso tratado de rescatar el patrimonio, he resaltado el trole, la ciudad aparece en casi toda, el ascensor. Le di una forma super lúdica al trole (...) Valparaíso es una ciudad que me

acogió y a través de mi trabajo yo también quiero darle las gracias. Entonces esa es mi temática, **recuperar lo que hemos perdido** tanto en el patrimonio como ciudad como en el patrimonio como seres humanos.

¿Crees que es necesario incorporar temáticas sociales en la ilustración infantil?

Si, es necesario y fundamental para la **formación** de los niños, ahora es super delicado y hay que estudiar bien como se hace, porque los niños son personas super perceptibles, cualquier cosas que dices o ni siquiera que dices también actos que uno hace, movimientos agresivos ellos los absorben y lo multiplican siempre emulando a la persona que están viendo o que ellos admiran.

Por eso te decía que tenía algunas ilustraciones camufladas, porque no son tan directas, quien las puede leer detenidamente se da cuenta. Tengo una serie de **ilustraciones de la pesca**, hay una que se llama arrastre, hay muchos pescadores hoy en día que no pueden vivir de su trabajo, y como consecuencia de eso sus hijos no pueden estudiar o tener lo que necesitan. Estuve en una muestra donde habían seis ilustraciones que graficaba esto, una de un niño que estaba volando sobre las nubes en un vote pescando peces que están en la tierra, más bien lo que quería decir es que los humanos que están en la tierra le están robando el tesoro del mar a los pescadores. Son mensajes más subliminales pero no son tan explícitos porque no son agresivos pero si lo encuentro necesario. Y ahora la muestra que viene es de resaltar los valores, la amabilidad.

Ilustración de Evit Eve, llamada
"La niña de la bicicleta"

Estoy haciendo unas ilustraciones donde grafico los legos con mis personajes pero es un niño queriendo construir un castillo pero necesita al más chiquitito que está más abajo con una pieza que el no puede alcanzar, entonces resaltar eso valores, e igual es un mensaje social. De esa forma lo estoy tratando de hacer, pero estudiando también como hacerlo correctamente.

¿Crees que es valorada la ilustración infantil en Chile?

Sí, hoy más que ante, pero no lo que merece, hay ilustradores Chilenos que han estudiado y que tiene carreras emblemáticas como **Paloma Valdivia**, como **Alberto Montt** que si son reconocidos pero yo creo que debieran tener

más espacio aún, si hablamos a nivel nacional, hay un canal nacional que podría tener dibujos animados con otra visión que podrían hacer estos ilustradores, se intentó hacer, lo hizo TVN en algún minuto.

Hablando desde mi experiencia si **se reconoce** pero cuesta más. Por ejemplo cuando voy a un evento me preguntan qué haces, mira yo soy diseñadora pero hago ilustración, ya pero de que vives. Yo trato de explicarle que yo vivo de la ilustración pero es difícil explicarlo porque el círculo que valora este trabajo está focalizado mayoritariamente en Santiago. Y generalmente y lamentablemente son sólo profesionales que ya han pasado la escala evolutiva del tener cosas entonces ahora tiene una mirada más amplia para valorar cosas que le entregan belleza desde otro punto.

Se valora pero cuesta, hay que ser super consecuente con el trabajo, antes yo trabajaba formalmente trabajaba ocho horas diarias tenía días de descanso, ahora no, trabajo 24-7 pero me canso pero es otro cansancio.

¿Tienes algún referente de la ilustración?

Chileno si, tienes a **Paloma Valdivia** ella ha ilustrados personajes característicos de nuestro país, me gusta **Alberto Montt** y me gusta mucho **Lacombe** que es un ilustrador francés maravilloso, él es un mago, me gustaría ser el 1% de lo que ha hecho. Mi proyecto de aquí a los cincuenta es poder hacer algo parecido a lo que hace él y estudiar animación, para que mis personajes estén animados.

¿Qué técnicas utilizas habitualmente?

Acuarela, tinta china y acrílico, los tres elementos se disuelven con agua, me es más fácil o más cotidiano

manejar el agua, me gusta mucho eso **transparente** que se logra con el agua, la **intensidad** de los colores, o uso uno o uso los tres, ahora estoy aprendiendo a utilizar óleo pero por el momento con acrílico y tinta china.

Uso muchos colores pero siempre utilizando los mismos materiales y **papeles reciclados** utilizo elementos que a veces hay en la casa, hojas de libros que se olvidaron.

Tengo un cuadro que participó en Valparaíso mi ciudad y quedó seleccionado, primer año que participo, bueno me pregunté con qué material trabajo, el tema a trabajar era Valparaíso patrimonio, entonces Valparaíso es una ciudad histórica pero un tanto vieja, recogí o pedí trozos de telas de pintores y pedazos de sacos de harina todo eso o mezclé y fue mi tela. Sobre eso pinté con acrílico.

¿Qué características debe tener un ilustrador?

Más que varias características debe tener **pasión** y mucha **dedicación**, ser **trabajador**, dibujar todos los días. Ser consecuentes con lo que uno va a ilustrar un día y se quedas cinco días, cinco meses sin hacer nada ese proyecto ya se dilató.

En mi caso lo que me ha permitido formar una pequeña carrera es mi línea y mi trabajo constante, si la gente se encuentra con mi trabajo lo reconoce y dice es de Évita.

Formé una **línea gráfica** que se reconoce, hay puntos característicos que yo creo que todos los ilustradores ya sean de cómics o de ilustración conceptual, tienen que mantener que haya algo que te haga reconocible un

color, una **característica**, por ejemplo mis personajes son cabezones de brazos largos y piernas que casi ya se cortan y tiene una razón de ser así, pero a veces las personas no saben esas razones sin embargo lo reconocen.

Eso un ilustrador debe tener super claro, a **quién quiere comunicar**, qué quiere comunicar y **cómo lo quiere comunicar**, cuando tienes claro estos tres elementos ya es la poción mágica y solo tienes que comenzar a dibujar, sin para de hacerlo.

Si tuviera que definirlo en cuatro palabras sería se super trabajador; un oficio impecable yo creo que tu trabajo está pulcro es muy importante, que los materiales que eliges sean consecuentes con lo que tú quieres expresar como contexto en tu obra; estudiar, si no se tiene acceso a estudiar la carrera ver libros, con una lupa voy viendo los detalles y trato de repetir, busco a ilustradores que a mí me gusta, si veo una técnica que no sé qué es, me obsesiona hasta que la descubro practicando y de esa forma estudio; La creativos, hay que leer, ver cine ver exposiciones, ver trabajos de otras personas, comunicarse con otros ilustradores, ver otras temáticas.

ENTREVISTA A NIKTALOPE (CRISTINA ARANCIBIA)

Ilustradora, licenciada en Artes Visuales, mención pintura, en la Universidad Arcis y Diplomada en Estudios en Arte por la Universidad Católica de Chile. Ha realizado las muestras individuales Niktalope, en la Sala Victoria Subercaseaux del Museo Vicuña Mackenna, y Locus Solus, en Galería 4, entre otras. El 2006 participó en la muestra colectiva de artistas mujeres Del otro lado, en el Centro Cultural Palacio La Moneda. Actualmente es profesora de ilustración y dibujo en el Instituto Arcos.

RESPUESTA

1-La verdad la ilustración es una parte de mi trabajo en relación a la imagen. Estudié artes visuales en **Arcis**, mención pintura. La mayoría de mis trabajos eran en relación al espacio, esculturas de maskintape y materiales de desecho. Estas figuras varias veces cobraron vida en forma de animaciones en stop motion. El dibujo siempre fue parte del proceso. Al momento de salir de la universidad me llaman de "Santillana" para dibujar los libros de historia de Chile para niños. Ese fue mi primer **trabajo editorial**. Pero fue desde las exposiciones que ven mis dibujos y me llaman.

Al mismo tiempo en la universidad hacía un fanzine (publicación fotocopiada de bajo presupuesto) desde

•Del libro Eloy, ilustrado y creado por Cristina Arancibia.

segundo año que se llamaba **NIKTALOPE**. Al momento de nacer mi hijo el año 2007 comienzo a elaborar libros donde él es el protagonista. Hasta este momento **Eloy** es personaje de **3 libros y 2 cómics**.

Para terminar en realidad no fue una opción, el dibujo ha sido siempre parte de mis procesos creativos.

2- El cotidiano, los sucesos sencillos que llaman mi atención. Las noticias en muchos casos que se aparecen en las portadas de los diarios (no tengo tv por opción desde hace 13 años). Por ejemplo en la expo del **Museo Vicuña Mackenna** el año 2006 el tema fue lamatanza de los perros en la Moneda para el cambio de mando.

Por otra parte lo que comentaba en la respuesta anterior en el caso de los libros de Eloy. En el caso de encargos o

de temas no cotidianos en un proceso de **investigación** que va desde seleccionar símbolos hasta buscar referentes en películas y música.

3- La temática de la guerra como espectáculo. El cotidiano a través de noticias que incorporan animales. El nacimiento de mi hijo. A vida cotidiano con él y el imaginario de él mismo.

Ilustraciones que derivan de textos de mi pareja en la actualidad. También dibujos que aparecen de lecturas de temas de mi interés, derivados de la compra de libros en forma sistemática. Todos estos temas han sido tratados desde la ilustración, el video, figuras de stop motion.

4- Lo creo justo y necesario, pero más allá de las temáticas sociales es el hecho de que el gobierno en conjunto con las editoriales tomen un compromiso desde el **educar** la imagen lo es todo en una generación que **lee imágenes**, desde un sistema que vende imagen para que todos necesiten estos productos para hacerlos consumidores.

La sociedad no educada es fácil de manejar. Por eso el gobierno no invierte en educación. Es necesario solo ver los libros que se entregan para material de estudio con **pequeñas imágenes** en blanco y negro. Los libros álbum son necesarios para una **educación crítica e integral**. La imagen es necesaria en la educación más allá del ramo sectorizado de educación artística.

5- En este momento hay una apertura hacia la ilustración. Felizmente hay más accesibilidad y lugares maravillosos en donde encontrar libros tanto para niños, que también compran adultos.

Reconozco que compro libros infantiles para niños por gusto, para Eloy (y para mí). La ilustración infantil es más valorada , hace pocos años hubo una retrospectiva en el Bellas Artes. La institución museo da cabida al dibujo desde lo infantil, ese es un paso enorme.

6- Más que ilustrador, **Jan Svankmayer**, mago checo, es siempre fuente de inspiración. La música también y el cotidiano.

“ Hay otros mundos pero están en este “ **Paul Eluard**.

7-Técnicas....**acuarela, pinturas en acrílico**. Soy ciega como topo y me molesta estar más de una hora frente al pc.

Utilizo photoshop, de hecho la niña de las nubes, texto de **Joe Lemat**, está pintado por completo a photoshop (y me preguntan siempre si es acuarela). El trabajo para **Rosen** es completamente en **acuarela** son 3 formatos de 1 mt por 70m.

8-Las mismas que un jugador de Go. **Disciplina, constancia, pasión** por lo que hace, capacidad para **descubrir** en lo más simple mundos paralelos.

Entrevista de investigación sobre la ilustración infantil en Chile.

Recibidos x

Ingrid Céspedes <ingrid.cespedes.alfaro@gmail.com>

10 ago ☆

para deshollinador ▾

hola

soy estudiante de 3° año de Diseño Gráfico de la PUCV.

Estoy realizando una investigación sobre la ilustración infantil en Chile.

Me encontré con tu trabajo a través de tu sitio web y quería saber si podrías contestarme algunas preguntas sobre como realizas el proceso creativo para hacer una ilustración, las técnicas que empleas, y también cómo es el proceso de producción.

Gracias de antemano

Saludos

...

Alex Pelayo

16 ago ☆

para mí ▾

Hola Ingrid,

Qué tal? Gracias por elegirme, me pone muy contento. Así que un placer responderte el cuestionario. Mándalo no más y te respondo por esta vía.

Quedo a la espera.

Saludos y suerte,

Alex

El 10 de agosto de 2013 21:26, Ingrid Céspedes <ingrid.cespedes.alfaro@gmail.com> escribió:

...

Ingrid Céspedes <ingrid.cespedes.alfaro@gmail.com>

16 ago ☆

para Alex ▾

Muchas gracias por la disposición!!

Estas son las preguntas...

1-¿Por qué optaste por dedicarte a la ilustración?

2-¿Cuál es el proceso creativo para el desarrollo de una ilustración?

3-¿Cuáles son las temáticas que incorporas en tus ilustraciones y los recursos visuales que utilizas para comunicarlos?

4-¿Crees que es necesario incorporar temáticas sociales en las ilustraciones infantiles?

5-¿Crees que es valorada la ilustración infantil en Chile?

6-¿Tienes algún ilustrador como referente de inspiración?

7-¿Qué técnicas utilizas habitualmente?

8-¿Qué características crees que debe tener un buen ilustrador?

Gracias de antemano

Saludos

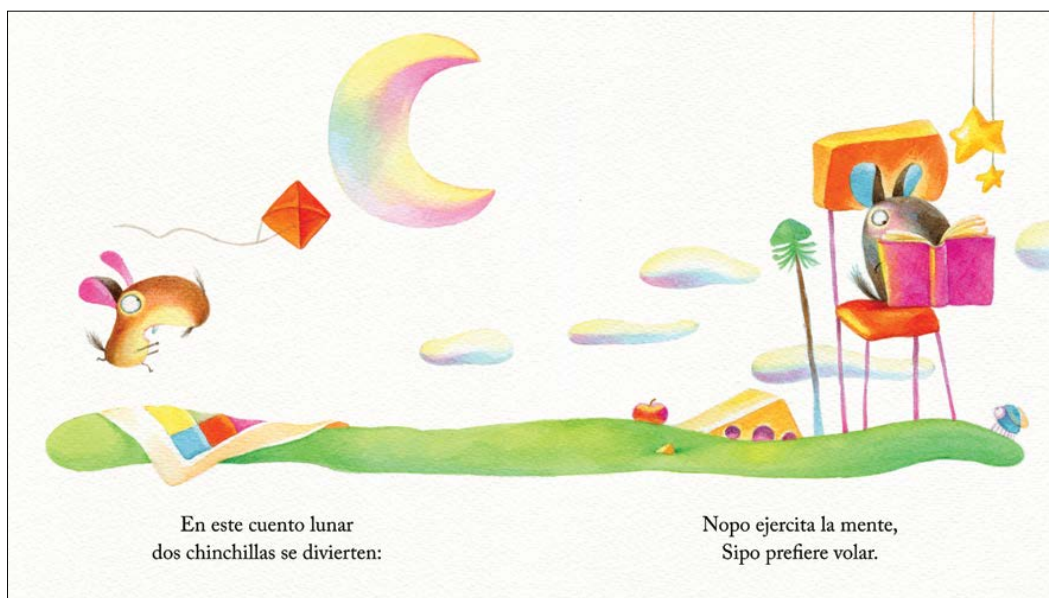
ENTREVISTA A ALEX PELAYO

Ha ilustrado libros para Argentina, Chile, Ecuador, España, Turquía y Uruguay. Bajo la firma de Pelayos (junto a su padre), ha publicado los libro-álbum Ni un pelo de tonto, Draguito y el dragón, Lucía Moñitos (Mejor Libro Infantil Editado en Chile 2008) y Trino de colores (Distinción The White Ravens 2009).

RESPUESTA

1- La ilustración llegó a mí, yo no la busqué. Una vez egresado de Artes Visuales en la universidad, mi padre, el escritor Pepe Pelayo, me pidió ilustrarle un cuento para presentarlo en una editorial. El libro gustó y se publicó. Después me llegaron más encargos y al poco tiempo me di cuenta que tenía más vocación para la ilustración que para las Bellas Artes (la ilustración es más bella).

2- Aclaro que mi punto de vista es de un ilustrador de literatura infantil. En la primera lectura del texto, sin visualizar una imagen en concreto, se me presenta la atmósfera. Por ejemplo, un cuento fresco me puede sugerir ilustraciones con mucho blanco. El paso siguiente y para mí el más laborioso es la construcción de los bocetos, la parte más creativa del proceso. Acá desarrollo personajes, composición, ritmos y todos los detalles. A continuación viene la realización de las ilustraciones definitivas. A pesar

• Ilustración del libro Sipo y Nopo de Alex Pelayo

que ya a groso modo tengo claro lo que voy a hacer, dar luces, sombras y luego el color son ejercicios bastante creativos. En esta última etapa es que puedo escuchar música.

3- Todavía no he ilustrado una historia creada por mí, por lo que no sé cuáles puedan ser mis temáticas. Aún así nunca elijo las de los libros que ilustro y no tengo una preferida. En todas se pueden esconder grandes historias. Me atraen, sin embargo, los conflictos que revelen la naturaleza humana, aun cuando éstos vengan disfrazados de animales. No me gustan los estereotipos y los lugares

comunes. Me gusta la sorpresa y el humor. Me interesa crear mundos visuales coherentes. Estoy siempre atento a las expresiones de mis personajes y que éstos no sean conscientes de ser observados. Un recurso visual que suelo aprovechar son las pequeñas historias o secuencias gráficas que no aparecen en el texto escrito. Disfruto imaginando al lector cerrando el libro con la sensación de dejar detalles pendientes y tenga curiosidad por abrirlo nuevamente en otra oportunidad.

4- No creo que incorporar temáticas sociales sea particularmente más enriquecedor que no hacerlo.

Tampoco creo necesario el didactismo o la moraleja. Una obra con contenido social puede ser excelente, regular o muy mala, de la misma manera que una obra fantástica.

5- Chile cada vez se educa mejor visualmente. Si bien la crítica especializada está aun en proceso de construcción, creo que los medios, como los lectores sí son conscientes de la importancia de la ilustración en la literatura. Sin embargo todavía se sigue pagando muy mal al ilustrador. Falta mucho camino.

6- Muchos, por citar unos cuantos: Ajubel, Tony Ross, Tomi Ungerer, Quentin Blake, Adolf Born, Xan López Domínguez, Javier Zavala, etc, etc. En Chile no puedo dejar de mencionar a Carmen Cardemil, Isabel Hojas, Paloma Valdivia y fuera de la ilustración infantil, a Claudio Romo.

7- Habitualmente me manejo entre el lápiz con color digital, el acrílico y el estilógrafo.

8- Observación, sensibilidad y empatía.

Bibliografía

TESIS PALOMA VALDIVIA (extracto) Ilustración y diseño del cuento infantil Kiwala conoce el Mar <http://corepeneca.blogspot.com/2006/05/breve-mirada-la-ilustracion-infantil.html>

<http://ergocomics.cl/wp/2008/05/100-aos-de-el-peneca-1-parte-2/>

<http://ergocomics.cl/wp/2008/08/100-aos-de-el-peneca-2-parte-2/>

<http://bibliotecajuntoalmar.blogspot.com/2013/02/el-intrepido-peneca-bajo-victor-de-la.html>

<http://ergocomics.cl/wp/2008/08/100-aos-de-el-peneca-2-parte-2/>

<http://ergocomics.cl/wp/2008/05/100-aos-de-el-peneca-1-parte-2/>

<http://ergocomics.cl/wp/2008/05/100-aos-de-el-peneca-1-parte-2/>

<http://ergocomics.cl/wp/2008/05/100-aos-de-el-peneca-1-parte-2/>

<http://www.artistasplasticoschilenos.cl/biografia.aspx?itmid=437#118>

<http://www.artistasplasticoschilenos.cl/biografia.aspx?itmid=891>

<http://ergocomics.cl/wp/2008/05/100-aos-de-el-peneca-1-parte-2/>

<http://ergocomics.cl/wp/2008/08/100-aos-de-el-peneca-2-parte-2/>

<http://bibliotecajuntoalmar.blogspot.com/2012/05/victor-de-la-fuente-en-chile-el-cabrito.html>

[http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=elpeneca\(1908-1960\)](http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=elpeneca(1908-1960))

<http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=elpenecaatravesdeltiempo>

Portadas <http://corepeneca.blogspot.com/>

<http://melisa-micoleccinrevistaelpeneca.blogspot.com/2010/01/n-1648-13-vii-1940-n-1650-27-vii-1940-n.html>

<http://bibliotecajuntoalmar.blogspot.com/2011/09/portadas-de-ciencia-ficcion-en-el.html>

<http://redgrafica.com/La-evolucion-de-la-fotomecanica-y>

<http://imforedes.blogspot.com/2013/03/huecograbado.html>

<http://redgrafica.com/Principios-de-la-impresion-Offset>

