ALAS DE MÉRIDA

Por Yiset Nieto

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

ALAS DE MÉRIDA

www.bdigital.ula.ve

FACULTAD DE ARTE
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MÉRIDA VENEZUELA

Título: Alas de Mérida. Propuesta ilustrada para el reconocimiento de la avifauna endémica y andina del estado Mérida.

Autora: Yiset Nieto
Tutor: Ricardo Ruiz
Año: 2026
Mérida, Venezuela

Trabajo Especial de Grado para optar al título de Licenciada en Artes Visuales.

Facultad de Arte
Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico
Universidad de Los Andes

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Gracias

A mi madre, por ser el apoyo más constante a lo largo de este camino. Por impulsarme a cerrar este ciclo cuando parecía interminable, y por recordarme, con su presencia y su amor, que siempre es posible continuar. Este logro también es suyo, porque en cada paso estuvo sosteniéndome incluso en el silencio.

A Emer, por ese apoyo incondicional que me brindaste estos últimos meses. Sin ti, este proceso hubiera sido más largo de lo que ya fue. Gracias por ser y estar. Te amo infinitamente.

A mis amigos, por mirarme con orgullo, por reconocer mi trabajo y por devolverme, con sus palabras y afecto, la certeza de que lo que hago tiene valor. Gracias por hacerme sentir vista, acompañada y profundamente querida en este proceso.

A Wuill, por ser el motor más firme en los momentos de pausa y duda. Por escucharme, por impulsarme y por acompañar este proceso más allá de la presencia, con conocimiento, con guía y con todo lo que, sin saberlo, me enseñaste. Tu apoyo fue fuerza, pero también aprendizaje.

A mi tutor, Ricardo Ruiz, por no rendirse conmigo incluso cuando el camino se volvía complejo. Por su guía constante, su paciencia y su disposición incondicional para acompañar este proyecto hasta su cierre. Gracias por creer en esta propuesta, por brindarme su tiempo y por ser una parte esencial en mi crecimiento académico y creativo.

A la Universidad de Los Andes, mi casa durante toda la carrera y más allá de ella. Es un orgullo haber formado parte de esta institución que no solo me formó como profesional, sino también como persona. En sus espacios se construyó gran parte de lo que hoy soy, y por ello este logro también le pertenece.

“Quienes contemplan la belleza de la tierra encuentran reservas de fuerza que perdurarán mientras dure la vida.”

Carson, ***The Sense of Wonder,*** 1965.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Resumen

El presente trabajo especial de grado tiene como objetivo desarrollar una propuesta editorial ilustrada sobre la avifauna endémica del estado Mérida, utilizando la ilustración digital como herramienta de aproximación sensible al patrimonio natural regional.

La investigación se fundamenta en el estudio de la avifauna merideña, endemismo y la ilustración como lenguaje visual y su capacidad para mediar entre conocimiento y experiencia estética, así como en el análisis del ***art book, coffee table book*** y libro de artista como formatos editoriales contemporáneos.

A partir de estos fundamentos desarrollé Alas de Mérida, una propuesta híbrida que integra características de dichos formatos para construir una experiencia visual centrada en la contemplación, el reconocimiento y la valoración de las especies representadas.

Mediante un lenguaje ilustrativo accesible y una estructura editorial donde la imagen adquiere un papel protagónico, la propuesta busca favorecer el acercamiento del espectador a la avifauna regional y contribuir a los procesos de sensibilización hacia el patrimonio natural andino.

Línea de investigación

Ilustración de avifauna en formatos editoriales ilustrados.

Palabras clave

Avifauna andina, Mérida, ilustración digital, patrimonio natural, diseño editorial.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

INDICE DE CONTENIDO

Introducción
Capítulo I

15 Planteamiento de la propuesta
23 Objetivo general
23 Objetivos específicos
24 Justificación
24 Propósito

Capítulo II Antecedentes y bases teóricas

27 Antecedentes
31 Bases teóricas

Capítulo III
Construcción de la investigación

39 Marco metodológico

Capítulo IV
Proceso creativo y desarrollo de la propuesta

68 Aproximación sensible y reconocimiento de la avifauna
69 Conceptualización de la propuesta
70 Construcción del lenguaje visual
71 El medio
73 Del boceto a la experimentación
80 Del color a la ilustración
88 Incorporación del entorno natural en la composición final
90 Proceso ilustrativo como valor artístico
91 El formato ***coffee table book***
93 Composición visual y construcción del recorrido
96 Monumentalización contemplativa
98 Prototipo final y versión digital de la propuesta
99 Singularidad de la propuesta editorial
100 Posibles líneas futuras de desarrollo
101 Sistema de ilustraciones finales
123 Conclusiones
127 Referencias
132 Declaración de uso de inteligencia artificial
133 Anexos

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

INDICE DE IMÁGENES

25 Portada de trabajo de grado “Ilustrar y animar para conservar” Jessica Millán. 2015. **Figura 1.**

26 Portada de trabajo de grado “Construcción y desarrollo de ilustraciones de aves” María López. 2022. **Figura 2.**

27 Portada de trabajo de grado “Concepto artístico de Vertex. El libro de artista digital enfocado en la concepción visual de un videojuego” Danish Morales. 2017. **Figura 3.**

28 Portada de trabajo de grado “¡A echarle pichón! La ilustración como recurso para la re apropiación de los venezolanismos” Adriana Tucci. 2022. **Figura 4.**

29 *Portada de catalogo digital “Aves en libertad” Sabina Caula. 2015.* **Figura 5.**

30 Portada del “Libro rojo de la fauna venezolana” versión digital. Jon Rodríguez y Franklin Rojas. 2008. **Figura 6.**

31 Portada e interior del libro “Cromáticos” Consuelo Pivcevic. 2022. **Figura 7-8.**

32 Libro “Entremareas la cueca larga del litoral de Chile” María Carmona. 2008. **Figura 9-10.**

33 Libro de artista “Soñando en color” Natalie Andrewson, 2025. **Figura 11-12-13.**

34 Serie de ilustraciones de Adolfo Serra (s/f.) **Figura 14.**

35 Serie de ilustraciones de Teagan White (s/f.) **Figura 15-16-17.**

36 Ilustraciones pertenecientes a libros de Beatrice Blue, 2019 - 2021. **Figura 18-19-20.**

60 Registro del proceso de ilustración y captura de pantalla de ilustraciones del entorno. **Figura 20-21-22**

61 Primera etapa del proceso de bocetaje. **Figura 23.**

64 Bocetaje definitivo. **Figura 24.**

66 Proceso ilustrativo del ave chivito de páramo, hembra/macho. **Figura 25.**

68 Ilustración de muestra de textura de plumaje. **Figura 26.**

79 Estudio de paleta y prueba de aplicación en el ave perico multicolor. **Figura 27.**

81 Proceso de creación del ave Ángel del sol de Mérida. **Figura 28.**

84 Ilustración del ave diglossa mérideña. **Figura 29.**

85 Proceso de las diferentes fases de creación de las aves. **Figura 30.**

86 Primera prueba de impresión y diagramación. **Figura 31.**

87 Ilustración del ave chivito de páramo, hembra/macho. **Figura 32.**

88 Proceso de creación del ave diglossa mérideña. **Figura 33.**

94-96 Mockup generado con IA del libro alas de Mérida. **Figura 34-37.**

97 Captura de pantalla de alas de Mérida versión digital. **Figura 38.**

103 Ilustración del chivito de páramo, macho/hembra. **Figura 39.**

105 Ilustración del cucarachero de Mérida. **Figura 40.**

106 Ilustración del Ángel del Sol de Mérida. **Figura 41.**

107 Ilustración de la diglossa merideña. **Figura 42.**

108 Ilustración del perico multicolor. **Figura 43.**

109 Ilustración del buscador lomipizarra. **Figura 44.**

111 Ilustración del mapa de Mérida y ubicación de aves del páramo. **Figura 45.**

112 Ilustración del mapa de Mérida y ubicación de aves del bosque nublado. **Figura 46.**

113 Composición final del chivito de páramo, macho y hembra. **Figura 47.**

115 Composición final del cucarachero de Mérida. **Figura 48.**

117 Composición final del Ángel del sol de Mérida y la diglossa merideña. **Figura 49.**

119 Composición final del perico multicolor y el buscador lomipizarra. **Figura 50.**

121 Portada y contraportada de alas de Mérida. **Figura 51.**

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Introducción

La biodiversidad constituye uno de los patrimonios naturales más importantes de cualquier territorio, no solo por su valor ecológico, sino por su dimensión cultural, educativa y simbólica. En este contexto, el estado Mérida destaca por la diversidad de ecosistemas presentes en su territorio, condición que favorece la existencia de numerosas especies de aves, entre ellas algunas consideradas endémicas de la región y otras estrechamente vinculadas a los ecosistemas andinos venezolanos.

A pesar de esta riqueza biológica, muchas de estas especies permanecen fuera de los espacios habituales de reconocimiento por parte de la población general. Aunque existen registros científicos y estudios especializados sobre la avifauna merideña, su presencia dentro del imaginario visual cotidiano resulta limitada, generando una distancia entre el conocimiento técnico y la valoración sensible del patrimonio natural.

Esta situación me lleva a explorar estrategias de comunicación visual capaces de aproximar estas especies a públicos más amplios y favorecer procesos de reconocimiento y sensibilización. Desde esta perspectiva, en esta investigación exploro las posibilidades de la ilustración digital como herramienta de mediación entre el espectador y la naturaleza, entendiendo la imagen no solo como un recurso informativo, sino también como un medio capaz de generar cercanía, observación y conexión emocional.

Desarrollo una propuesta visual centrada en la representación de aves endémicas y andinas vinculadas al estado Mérida, utilizando un lenguaje gráfico accesible que facilite su reconocimiento por parte de públicos diversos.

Articulo fundamentos teóricos relacionados con la ilustración, el libro de arte, el diseño editorial, el libro de artista y las prácticas contemporáneas de representación visual, junto con el análisis de referentes y el desarrollo de un proceso creativo orientado a la construcción de una obra editorial ilustrada.

www.bdigital.ula.ve

Como resultado surge Alas de Mérida, una propuesta híbrida entre el ***art book***, ***coffee table book*** y libro de artista que integra ilustración, conocimiento básico y experiencia estética dentro de un mismo objeto.

Más que presentar un registro documental de especies, busco ofrecer una aproximación sensible a la avifauna regional mediante una experiencia visual centrada en la contemplación y el reconocimiento. De esta manera, el proyecto plantea una reflexión sobre el papel que pueden desempeñar la ilustración y el diseño editorial en la valoración del patrimonio natural, entendiendo la imagen como una herramienta capaz de fortalecer los vínculos entre las personas y el entorno que habitan.

Esta investigación se estructura en cuatro capítulos. En el Capítulo **I** se presenta el planteamiento de la propuesta, donde se expone la problemática, así como el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y el propósito del estudio.

El Capítulo **II** desarrolla los antecedentes y las bases teóricas que sustentan la investigación, permitiendo contextualizar y fundamentar conceptualmente la propuesta.

Por su parte, el Capítulo **III** aborda la construcción de la investigación desde el marco metodológico, describiendo el enfoque, el tipo de estudio y los procedimientos empleados para el desarrollo del proyecto.

Finalmente, el Capítulo **IV** expone el proceso creativo y el desarrollo de la propuesta, culminando en la consolidación del sistema de ilustraciones finales, el cual se organiza en dos segmentos: ilustraciones de especies y composiciones integradas al entorno, como resultado de la materialización visual del primer prototipo físico y la versión digital del proyecto Alas de Mérida.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPÍTULO I

Presentación de la propuesta

Este primer capítulo abre paso al planteamiento de la propuesta, delineando el origen de una inquietud que nace de la observación, y la necesidad de reconectar con lo propio desde una dimensión simbólica y cultural.

A partir de ello, se establecen los objetivos, la justificación y el propósito que orientan la investigación, definiendo su alcance y proyectando su aporte dentro del ámbito visual y ambiental.

Planteamiento de la propuesta

La representación visual de la biodiversidad constituye un elemento fundamental en los procesos de reconocimiento, apropiación y valoración del patrimonio natural. Sin embargo, en el contexto del estado Mérida, identifico una limitación significativa en esta representación: La ausencia de referentes visuales contemporáneos que traduzcan la avifauna regional desde una perspectiva artística, accesible y culturalmente cercana. Si bien existen registros visuales, estos se encuentran mayoritariamente circunscritos al ámbito de la ilustración científica y a documentos técnicos especializados.

Este tipo de representación, aunque indispensable para el estudio taxonómico y la identificación morfológica, responde a una lógica descriptiva que prioriza la exactitud sobre la experiencia estética. En consecuencia, observo que estas imágenes permanecen visualmente distantes del imaginario cotidiano de los merideños. De acuerdo con Arnheim (2005), la percepción visual constituye un proceso fundamental en la construcción de significado, lo que evidencia la importancia de los recursos visuales en la comunicación de contenidos complejos.

En este sentido, la limitada difusión visual de la biodiversidad puede dificultar la sensibilización ciudadana hacia la protección de especies en riesgo, lo que plantea la necesidad de generar proyectos artísticos y comunicativos que medien entre el conocimiento científico y la experiencia estética. El problema no radica únicamente en la posible extinción de estas especies, sino en su invisibilidad simbólica y cultural.

Estas aves no forman parte activa de la identidad visual del ciudadano ni son reconocidas como elementos propios del territorio; en términos de representación contemporánea, prácticamente no existen fuera de los circuitos científicos. La ausencia de representaciones visuales limita la construcción de vínculos afectivos entre el individuo y su entorno natural, lo que repercute negativamente en los procesos de sensibilización ambiental.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Desde la psicología ambiental, el concepto de “apego al lugar” explica cómo la conexión emocional con un territorio favorece la generación de significados, identidad y compromiso hacia el entorno (Berroeta, Di Masso y Vidal, 2018).

La avifauna de Venezuela comprende aproximadamente 1,420 especies, de las cuales entre 45 y 50 son endémicas. En el estado Mérida se han registrado 618 especies, incluyendo 12 especies endémicas de Venezuela (UVO, 2021). Con base en los registros oficiales de aves del estado Mérida, se identifican especies cuya distribución restringida permite considerarlas endémicas estrictas de la región, mientras que otras corresponden a endemismos nacionales o andinos con rangos más amplios (Miranda et al., 2024).

Bajo este criterio, identifico al Ángel del Sol de Mérida ***(Heliangelus spencei)*** y al Cucarachero de Mérida ***(Cistothorus meridae)*** como las dos únicas especies aviarias estrictamente endémicas de la región. Otras especies, como la Diglossa Merideña ***(Diglossa gloriosa)***, el Buscador Lomipizarra ***(Poospiza goeringi)***, el Perico Multicolor ***(Hapalopsittaca amazonina)*** y el Chivito de Páramo ***(Oxypogon lindenii)***, son endemismos de Venezuela o regionales andinos cuyos rangos pueden extenderse a estados vecinos como Táchira, Trujillo o Lara.

Aunque mi enfoque principal se centra en las especies estrictamente endémicas del estado Mérida, amplié la selección hacia aves correspondientes a endemismos regionales andinos, con la necesidad de contruir una representación visual más amplia del imaginario ornitológico merideño, considerando no solo criterios biogeográficos, sino también simbólicos, identitarios y visuales.

Seleccione estas siete especies a partir de registros oficiales de avifauna regional y toma como eje principal la singularidad ecológica y territorial de las aves, entendidas como parte del patrimonio natural andino. En este sentido, especies como el Ángel del Sol de Mérida y el Cucarachero de Mérida funcionan como referentes estrictamente endémicos de la región, mientras que otras aves seleccionadas corresponden a endemismos andinos estrechamente

vinculados al ecosistema merideño.

Las características físicas de cada una son variables en cuanto a color, tipo de pico y familia, por ejemplo: el Ángel del sol de Mérida es un colibrí de la familia ***Trochilidae*** que son aves apodiformes (patas cortas). Según Rodríguez y Rojas Suárez en El Libro Rojo de la Fauna Venezolana (2008) la apariencia del Colibrí Ángel del Sol de Mérida:

> Colibrí de tamaño pequeño, alcanzando aproximadamente 9 cm de longitud total. Presenta un pico corto de unos 2 cm; su frente y cuello son de un verde metálico resplandeciente, con garganta y parte superior del pecho de tonalidad violeta intenso, seguida de una franja pectoral blanca y vientre con discos verdes. Su dorso tiene tonos bronceados y la cola combina plumas verde bronce con negras. La hembra es similar, pero con garganta más parda y matices rufo en las plumas. (p. 141).

El Cucarachero de Mérida pertenece a la familia ***Troglodytidae***, pequeñas aves paseriformes caracterizadas por su plumaje pardo/grisáceo, cola corta a menudo levantada, alas redondeadas y pico delgado, usualmente curvado. Rodríguez y Rojas Suárez en El Libro Rojo de la Fauna Venezolana (2008) lo describe como:

> Pequeña ave paseriforme de plumaje generalmente marrón grisáceo apagado típico de los cucaracheros, con tonos más claros en el vientre y partes inferiores. La especie mide alrededor de 10 cm de longitud total, posee cola relativamente corta y un cuerpo compacto. Su coloración críptica facilita su camuflaje en el hábitat de páramo y matorrales donde habita. (p. 159).

El Buscador Lomipizarra pertenece a la familia ***Thraupidae***, que son aves paseriformes caracterizadas por tener 3 dedos dirigidos hacia delante y uno hacia atrás. Su descripción en El libro Rojo de la Fauna Venezolana:

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

> Ave paseriforme de tamaño pequeño (13–15 cm). Su plumaje es distintivo: dorso, alas y cola de color gris pizarra oscuro, con corona y laterales de la cabeza negro profundo y una ceja blanca conspicua. Presenta garganta y vientre de tono rojizo, más intenso en machos y más claro en hembras (Hilty y Sharpe, 2015, p. 774).

El Chivito de Páramo al igual que el Ángel del Sol de Mérida es un colibrí de la familia ***Trochilidae***.

> Pequeño colibrí de unos 11,4 cm de longitud corporal. Se caracteriza por una cresta blanca prominente en la cabeza y una barba blanca con matices verdes. Tiene una mancha triangular negruzca aterciopelada alrededor de los ojos, franja blanca envolviendo cuello y nuca, dorso verde oliva y vientre marrón oscuro con escamas claras difusas. Las alas muestran una envergadura de aproximadamente 7,3 cm. (Hilty, 2003).

El Perico Multicolor pertenece a la familia de aves ***Psittacidae*** (Incluye a especies como Guacamayos, Cotorras, y Loros) Según Rodríguez y Rojas Suárez en El Libro Rojo de la Fauna Venezolana (2008) el Perico Multicolor es:

> Perico de tamaño mediano (24 cm). Su frente y rostro son de un rojo parduzco, coronilla rojiza, resto del dorso de color verde oscuro con hombros rojos. La parte inferior de las alas es azul, con plumas de vuelo negras a azul oscuro. El pecho y garganta muestran tonos amarillos que se degradan hacia el verde del vientre. La cola exhibe una paleta de rojo tostado con puntas azules; el pico es gris azulado y el iris puede variar de marrón rojizo a amarillo verdoso. (p. 137).

La Diglossa Merideña pertenece a la familia de aves ***Thraupidae***.

> Las especies de este género se distinguen por plumaje oscuro con brillo metálico y pico relativamente robusto, un característico pico ligeramente levantado con un gancho en la punta. Su cuerpo es completamente negro, excepto por su vientre castaño y sus contrastantes cejas y barras alares gris-azuladas. Ambos sexos son similares. (Sclater y Salvin, 1870).

Desde mi postura como artista, esta problemática se materializa como una crisis de la imagen, donde las formas existentes de representación no logran mediar entre el conocimiento científico y la experiencia sensible. La ausencia de una visualidad interpretativa capaz de traducir estas especies a un lenguaje contemporáneo, evidencia la necesidad de generar nuevas propuestas que actúen como puente entre la biodiversidad y la cultura visual local.

En este contexto, planteo la ilustración no como un recurso meramente decorativo o complementario, sino como un lenguaje autónomo de construcción de significado, capaz de reinterpretar la realidad y producir nuevas formas de relación con el entorno. La ausencia de representaciones visuales limita la construcción de vínculos afectivos entre el individuo y su entorno natural, debilitando los procesos de sensibilización ambiental.

Desde la psicología ambiental, el apego al lugar se entiende como el vínculo emocional que las personas establecen con un espacio determinado, relación que contribuye a la construcción de identidad y sentido de pertenencia (Hidalgo & Hernández, 2001).

Mi inquietud artística parte de la necesidad por construir una visualidad propia que permita reinterpretar la avifauna merideña desde un enfoque contemporáneo, alejándose de los modelos rígidos de representación científica para generar imágenes que conecten, comuniquen y permanezcan en la memoria del espectador.

Este proceso implica no solo la traducción formal de las características morfológicas de las aves, sino su resignificación como elementos representativos del patrimonio natural territorial. Más que plantear una construcción identitaria en sentido absoluto, en la propuesta busco propiciar un acercamiento sensible y empático hacia la avifauna merideña mediante recursos visuales capaces de facilitar el reconocimiento, la conexión emocional y la valoración de estas especies dentro del imaginario cotidiano.

Parto de la curiosidad que despiertan las ilustraciones en jóvenes y adultos y asumiendo la ilustración como herramienta capaz de comunicar y describir la avifauna de Mérida, a través de técnicas

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

digitales y su impacto divulgativo, busco otorgar un carácter artístico al aprendizaje y reconocimiento de las especies aviarias.

Desde la creación de mi propio lenguaje visual y una postura de hacedora, con la intención de contribuir y al mismo tiempo innovar en la valorización del patrimonio natural del estado, integrando el arte como un medio para sensibilizar sobre la diversidad aviaria y al mismo tiempo mostrar la necesidad de proteger nuestros ecosistemas, evidenciando que la diversidad de las mismas no se limita al Cóndor Andino como única ave regional.

El lenguaje visual vinculado a la ilustración de estilo infantil responde a esta intención comunicativa y conceptual, lejos de limitarse a un público específico, es una estética que se caracteriza por la simplificación formal, el uso expresivo del color y la construcción de formas accesibles que facilitan la lectura visual y potencian la conexión emocional. En este sentido, la estilización no implica una pérdida de información, sino una estrategia de síntesis que permite hacer reconocibles las especies desde una dimensión afectiva y simbólica.

Al igual que la ilustración digital, un medio que no se asume únicamente como herramienta, sino como un espacio de exploración artística coherente con el contexto visual actual. Desde esta perspectiva, sitúo la propuesta en un territorio híbrido entre el ***art book*** y el libro de artista, articulando dimensiones propias de ambos enfoques. Por un lado, retomo del ***art book*** su estructura secuencial, su carácter predominantemente visual y su intención de accesibilidad, configurándose como un dispositivo editorial orientado a la contemplación y la divulgación estética de la avifauna merideña.

Por otro lado, incorporo del libro de artista su dimensión objetual y experimental, donde la materialidad, la experiencia de lectura y la construcción simbólica del contenido adquieren un rol fundamental en su creación. En este sentido, el proyecto trasciende la lógica puramente ilustrativa o documental para consolidarse como una experiencia visual expandida, en la que imagen, secuencia y objeto se integran en una unidad discursiva coherente.

La noción del ***coffee table book*** se entiende aquí no solo como un formato de consulta, sino como un espacio de contemplación visual que habilita una relación más pausada, sensorial y emocional con la imagen. Esta condición híbrida permite que la obra oscile entre lo editorial y lo artístico, configurándose como un dispositivo que media entre la divulgación del conocimiento y la experiencia estética contemporánea.

Desde la teoría de la percepción visual, autores como Arnheim (2005) plantean que la simplificación de las formas no supone una pérdida de información, sino una reorganización de los elementos visuales que favorece su comprensión.

En este sentido, la síntesis permite construir imágenes más claras, legibles y memorables, al reducir el ruido visual y dirigir la atención hacia los rasgos estructurales más significativos. En esta propuesta, articulo la síntesis visual a partir de tres operaciones principales: la simplificación formal, la estilización de las proporciones y la acentuación de rasgos expresivos. La simplificación formal se manifiesta en la reducción de detalles anatómicos complejos hacia formas básicas, permitiendo que la silueta del ave se convierta en un elemento clave para su reconocimiento.

La estilización de las proporciones implica una reinterpretación de la estructura corporal, donde ciertos elementos, como los ojos y la cabeza, son ligeramente ampliados con el fin de potenciar la expresividad de la imagen. Por su parte, la acentuación de rasgos expresivos se traduce en el uso intencional del color y el contraste para destacar patrones distintivos del plumaje, facilitando la identificación visual de cada especie. Desde mi postura como autora asumo la síntesis visual como un ejercicio de reinterpretación más que de reproducción.

El objetivo no es replicar fielmente la apariencia de las aves, sino traducir su esencia visual a un lenguaje propio, para construir nuevas formas de representación. Desde aquí la ilustración deja de funcionar únicamente como un medio descriptivo para convertirse en una vía que también construye significado, reconfigurando la realidad y abriendo paso a que estas especies puedan ser percibidas, recordadas y reconocidas dentro del imaginario cultural.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Con este trabajo especial de grado busco representar la avifauna del estado Mérida, proponiendo una alternativa visual que contribuya a su reconocimiento, valoración y apropiación. De este modo, la ilustración se consolida como una herramienta de mediación entre arte, naturaleza y ciencia, capaz de transformar la mirada del espectador y reactivar el vínculo con su entorno.

De esta manera concibo la propuesta como un ***art book*** de carácter experimental, donde la ilustración, la composición visual y la relación entre imagen y narrativa construyen una experiencia estética orientada a la sensibilización de la avifauna andina. Desde esta perspectiva, el proyecto se desarrolla bajo una lógica prototípica que permite explorar recursos gráficos, matéricos y compositivos propios de la práctica artística contemporánea.

Como señala Manovich (2013), el arte digital expande los límites de la creación artística tradicional, al introducir nuevas lógicas de producción y circulación que responden a las dinámicas contemporáneas-de consumo cultural, convirtiéndose en una herramienta poderosa para generar conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. También busco resolver algunas incógnitas alrededor del tema, como, por ejemplo:

¿Cuáles son las características morfológicas y cromáticas de las aves seleccionadas que permiten su identificación y posterior traducción a un lenguaje ilustrativo?.

¿De qué manera los recursos expresivos de la ilustración contemporánea, como la simplificación de formas y el uso intencional del color, permiten transformar el dato científico en una experiencia visual accesible y emocional?.

¿Cómo la adopción de un lenguaje visual de estilo infantil contribuye a generar empatía, reconocimiento e identificación con la avifauna en públicos de distintas edades?.

¿Qué posibilidades expresivas y técnicas ofrece la ilustración digital para la construcción de un lenguaje visual propio en la representación de la avifauna merideña? y finalmente, ¿Cómo el ***art book*** en formato coffee table book funciona como un dispositivo visual que favorece la contemplación, el reconocimiento y la conexión simbólica con la biodiversidad regional?

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Objetivo General

- Desarrollar un libro de arte ilustrado que represente la avifauna endémica y andina vinculada al estado Mérida, mediante la ilustración digital, con el propósito de favorecer su reconocimiento y contribuir a la sensibilización y valoración del patrimonio natural de la región.

Objetivos Específicos

- Categorizar las especies de aves endémicas de Mérida a través de una revisión documental, determinando los atributos visuales clave para su representación artística.

- Analizar la ilustración y lenguajes visuales que permitan transitar de la descripción cientifica a sus posibilidades expresivas artísticas.

- Contrastar tendencias de ilustración de naturaleza y estructuras de diseño de libro de arte de colección, con el fin de establecer los parámetros estéticos del proyecto.

- Producir una serie de ilustraciones originales y un sistema de diagramación editorial que integre narrativa visual y rigor técnico para la conformación del libro.

Justificación

Con este proyecto busco ser una referencia para futuros trabajos académicos y artísticos que tengan como objetivo abordar problemáticas sociales y ambientales. Asumiendo la ilustración como un medio versátil que permite la exploración y cohesión de diferentes técnicas artísticas y compositivas.

Busco simplificar y estilizar a cada ave endémica de Mérida para hacer su muestra atractiva y comprensible para el público, evidenciando que las imágenes pueden usarse no solo para contar historias sino también para educar, poniendo en práctica las diversas capacidades artísticas obtenidas durante la carrera y posicionar un estilo de ilustración infantil capaz de influenciar tendencias en el ámbito artístico.

Desde una postura creadora y con el objetivo de atribuir algo valioso a la ilustración desde una perspectiva educativa, la creación de este libro en su formato ***coffe table book*** pone de relieve la importancia de la conservación a través de técnicas digitales que amplían la posibilidad de reproducir y difundir el material en distintos soportes de manera más eficiente.

En este sentido, el proceso digital amplía las posibilidades creativas y garantiza que dicho libro pueda tener versiones físicas y virtuales, aumentando así su alcance. Con esta propuesta busco evidenciar la habilidad de la narrativa visual, la adaptación de contenido, la capacidad de aplicar habilidades artísticas en contextos educativos y de conservación y la forma de comunicar de manera simple y atractiva.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

www.bdigital.ula.ve

Propósito

Con este trabajo especial de grado busco indagar en el tema de la ilustración como obra, asumiendo el desafío de construir una propuesta visual que permita comunicar y fortalecer el conocimiento sobre la avifauna de la región y al mismo tiempo desarrollar un lenguaje artístico que conjuga competencias desarrolladas y afinadas durante la carrera para consolidar un proceso de reconocimiento sobre la vida de las aves endémicas que habitan en el estado.

CAPÍTULO II

Antecedentes, referentes visuales y bases teóricas

Se adentra en el entramado teórico y referencial que sustenta la investigación, trazando un recorrido por antecedentes y enfoques que respaldan el desarrollo de la propuesta configurando el sustento conceptual que orienta y da profundidad al proyecto.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Antecedentes

Figura 1
Ilustración de trabajo de grado de Jessica Millán

Nota. Tomado de Ilustrar y animar para conservar, por Jessica Millán, 2022.

Jessica Millán. Trabajo de grado “Ilustrar y animar para conservar. Sobre aves endémicas en los humedales de Bogotá” (2022).

Universidad Pedagógica de Bogotá.

Este trabajo de grado promueve desde el ambito artístico el reconocimiento de aves endémicas ubicadas en los humedales de Bogotá, a través de un audiovisual ilustrado y animado que sirve como material artístico y educativo en pro de la conservación de estas especies y ecosistemas.

Este trabajo influye de manera directa por el planteamiento y el fin de este proyecto, aunque el resultado se trata de una animación, la construcción de cada ilustración de las especies, el estudio del entorno en el que se desenvuelven y el proceso del desarrollo de toda la propuesta da pie a lo que pretende este trabajo de grado como resultado final. A partir de la investigación de la avifauna de Bogotá, el proyecto de Millán gira en torno a las diferentes técnicas digitales para documentar, identificar y promover el reconocimiento en pro de la conservación.

La obra artística es abordada desde el hábitat natural de las aves y sus diferentes comportamientos lo que se convierte en un audiovisual animado desde la mirada propia de la investigadora.

María López. Trabajo de grado “ Construcción y desarrollo de ilustraciones de aves” (2015).

Universidad Rafael Landívar.

Figura 2
Ilustración de trabajo de grado de María López

Nota. Tomado de Construcción y desarrollo de ilustraciones de aves, por María López, 2015.

El objetivo general de esta investigación es definir las características de las aves que se observan y recrearlos para lograr su adecuada representación según el medio al que va dirigido.

Este proyecto influye en la creación ilustrativa de las aves y su paso a paso según cada artista para llegar al resultado final, es conveniente ya que, dentro de la investigación sobre los diferentes métodos utilizados para representar de forma gráfica a las aves y su anatomía, López realiza un análisis sobre las técnicas y procesos creativos de una selección de ilustradores para conocer sus métodos, requerimientos y experiencias de este tipo de ilustración.

Demostrando que las ilustraciones de aves se crean con una variedad de propósitos, según la artista, en esta investigación quedó claro que su realización puede ser con fines didácticos pedagógicos, informativos, promocionales, publicitarios y editoriales.

www.bdigital.ula.ve

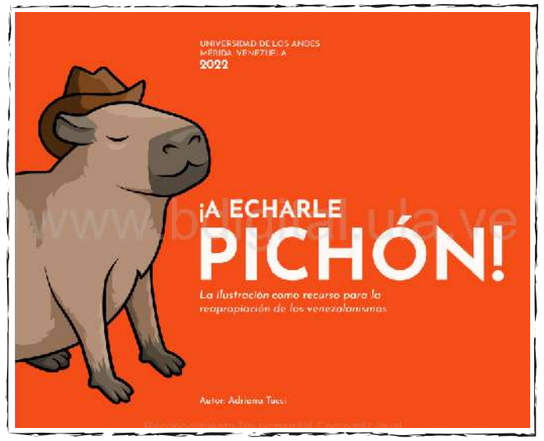
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Adriana Tucci. Trabajo de grado ¡A echarle pichón! La ilustración como recurso para la re apropiación de los venezolanismos (2022).

Universidad de Los Andes

Figura 4

Ilustración de trabajo de grado de Adriana Tucci.

Nota. Tomado de ¡A echarle pichón! por Adriana Tucci, 2022.

La autora plantea el uso de la ilustración como medio para rescatar, reinterpretar y difundir expresiones coloquiales propias del lenguaje venezolano, permitiendo su comprensión, apropiación y permanencia en el imaginario colectivo.

El proyecto se fundamenta en la identidad nacional como un constructo dinámico, influenciado por procesos históricos, sociales y culturales, y propone la imagen como un recurso comunicativo capaz de conectar emocionalmente con el espectador, facilitando la resignificación del lenguaje desde lo visual.

Dicho proyecto se relaciona con esta propuesta ya que ambos abordan la ilustración como herramienta para la construcción y difusión de identidad cultural.

Mientras Tucci se enfoca en la reinterpretación visual de los venezolanismos, aquí se orienta hacia la representación ilustrada de la avifauna regional, dotando a cada especie de una identidad visual que trasciende su clasificación científica.

En este sentido, coinciden en el interés por traducir elementos propios en códigos visuales accesibles y atractivos, generando vínculos emocionales con el espectador.

Danish Morales. Trabajo de grado Concepto artístico de Vertex. El libro de artista digital enfocado en la concepción visual de un videojuego (2017).

Universidad de Los Andes

Figura 3

Ilustración de trabajo de grado de Danish Morales

Nota. Tomado de Vertex Concept Art, por Danish Morales, 2017.

Morales plantea el desarrollo de un libro de artista digital como medio para la construcción visual de un universo narrativo orientado a un videojuego.

A través de la integración de distintas disciplinas artísticas, el autor explora la traducción de un argumento en imágenes, abordando procesos de conceptualización, diseño de personajes, ambientes y elementos gráficos que conforman una identidad visual coherente.

El proyecto destaca por su enfoque en el proceso creativo y la exploración plástica como eje fundamental para materializar ideas abstractas en un soporte visual estructurado.

Su trabajo influye en esta investigación al evidenciar el potencial del libro de artista como un formato capaz de articular imagen y narrativa dentro de un mismo sistema visual.

Asimismo, aporta una referencia metodológica en cuanto al desarrollo de un proceso creativo basado en la exploración, interpretación y traducción de conceptos en ilustraciones.

Aunque el enfoque temático difiere, su estructura proyectual y su interés por la construcción de un universo visual coherente dialogan directamente con la propuesta del este proyecto,, reforzando la importancia de la imagen como medio de conocimiento y representación.

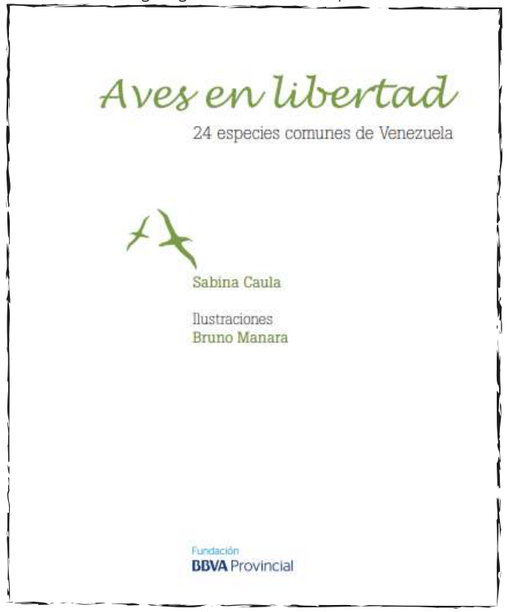
www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Referentes visuales

Sabina Caula

Aves en Libertad (2015).

Figura 5
Portada de catalogo digital Aves en libertad por Sabina Caula

Nota. Tomado de Aves en Libertad, por Sabina Caula, 2015.

Esta atribución constituye un referente relevante dentro del campo de la ilustración de aves en Venezuela, particularmente en el ámbito de la divulgación visual orientada al público general.

Si bien su enfoque responde a una tradición naturalista y descriptiva, centrada en la representación científica de las especies, su aporte trasciende lo estrictamente biológico y se inscribe en una línea editorial que reconoce la imagen como herramienta fundamental para el reconocimiento, valoración y preservación del entorno natural.

La influencia de Sabina no se manifiesta en el lenguaje formal ni en la técnica ilustrativa, ya que la propuesta actual se distancia de la representación científica para adoptar una línea gráfica estilizada, de rasgos infantiles y expresivos.

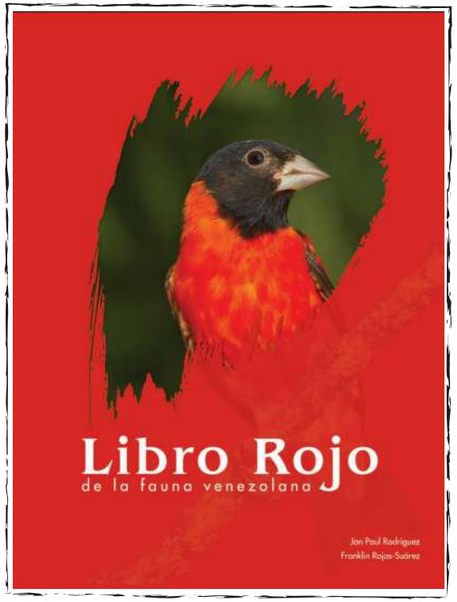
No obstante, el libro funciona como referente en dos dimensiones fundamentales: como referente nacional dentro del campo de la ilustración ornitológica y como modelo de articulación entre imagen y datos informativos básicos.

Su influencia no es como modelo formal, sino como referente cultural y editorial que legitima la ilustración de aves como herramienta de divulgación y reconocimiento.

Jon Paul Rodríguez. Franklin Rojas-Suárez.

Libro Rojo de la Fauna Venezolana (2008) Tercera edición.

Figura 6
Portada de El libro rojo de la fauna venezolana

Nota. Tomado de Libro rojo de la fauna venezolana versión digital, por Jon Rodríguez y Franklin Rojas, 2008.

Este libro representa uno de los proyectos editorial/ambiental más significativos en Venezuela en torno a la representación visual de la biodiversidad y la conservación de especies.

Publicado por primera vez en 1995, reúne fichas descriptivas y evaluaciones del estado de conservación de cientos de especies nativas, incluidas aves, en riesgo de extinción según criterios internacionales estandarizados.

Libro Rojo es un referente imprescindible ya que actúa como antecedente nacional en el uso de imágenes y elementos visuales organizados para comunicar urgencia y valor sobre la fauna venezolana. Aunque su intención principal es científica ha logrado trascender los límites estrictos de la biología para convertirse en un material de consulta e interpretación visual para el público general.

Su difusión digital ha contribuido a conformar una memoria visual colectiva sobre la diversidad y fragilidad de la fauna venezolana, lo cual es particularmente relevante para un ***coffee table book*** cuyo objetivo es fomentar la apreciación estética, el sentido de pertenencia y la empatía por el entorno natural.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 7
Portada del libro Cromáticos por Consuelo Pivcevic

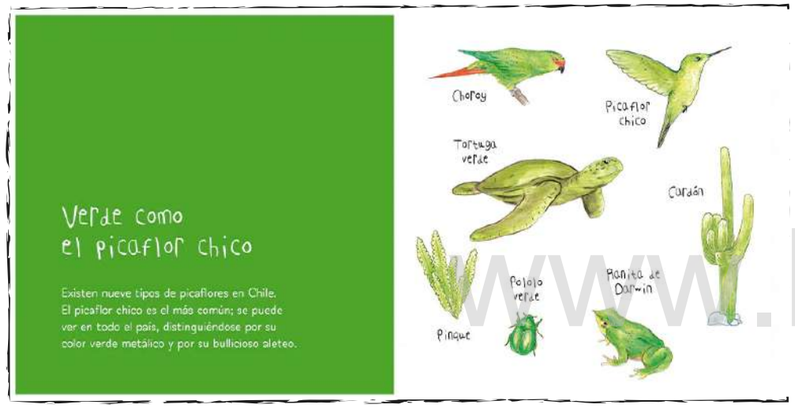

Figura 8
Parte del interior del libro con ilustraciones de la autora

Nota. Tomado de Cromáticos, por Consuelo Pivcevic, 2022.

Figura 9
Interior del libro Entre mareas de María Carmona

Figura 10
Libro Entre Mareas de María Carmona

Nota. Tomado del libro "Entremareas la cueca larga del litoral de Chile, por Mária Carmona, 2008.

Consuelo Pivcevic

Cromáticos Habitantes de Chile.

En esta obra la autora ofrece un enfoque único y cautivador para el aprendizaje de colores. A través de la investigación visual de plantas, animales, insectos y hongos la autora dirige a los primeros lectores por un viaje educativo y visualmente llamativo de la naturaleza chilena.

Cada ilustración posee una riqueza en detalle logrando ser visualmente llamativa para que los lectores puedan relacionar fácilmente cada especie con cada color.

Lo interesante de esta edición es la incorporación de actividades interactivas que invitan a participar activamente en el aprendizaje de forma divertida, pero al mismo tiempo ayuda a reforzar la comprensión de los conceptos de color.

María José Carmona

Entre mareas, flora y fauna de la costa chilena.

Carmona es un fuerte referente no solo por su trabajo ilustrativo llevado al plano editorial sino además por usar su arte para la difusión de la fauna propia de Chile "Entre Mareas".

Este libro refleja las posibilidades de hibridación entre arte y diseño tanto gráfico como editorial en un formato que genera dualidad entre la obra y el libro.

La composición generalizada en un solo plano y el despliegue del formato constituyen un espacio fértil para la ilustración como medio educativo e interactivo sobre la biodiversidad silvestre.

Aquí la imagen se encuentra por encima del texto, a pesar de no manejar una ilustración de tipo científica, cada especie que forma parte de "Entre Mareas" es identificable.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 11
Ilustración de Natalie Andrewson

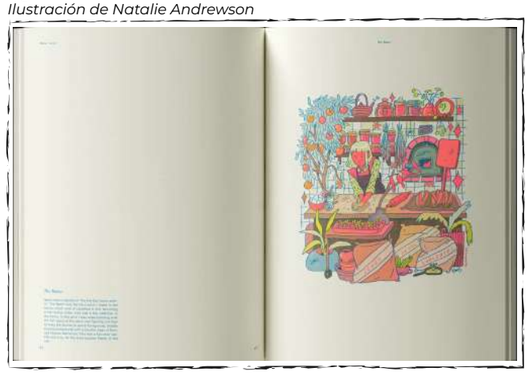

Figura 12
Paleta de color de los trabajo de de Natalie Andrewson

Figura 13
Ilustración de Natalie Andrewson

Nota. Tomado del Libro de artista “Soñando en color” por Natalie Andrewson, 2025.

www.bdigital.ula.ve

Figura 14
Ilustraciones de la serie de aves de Adolfo Serra

Nota. Serie de ilustraciones tomadas de la página web de Adolfo serra, s/f.

Natalie Andrewson

Libro de artista “Soñando en color”

Este libro de artista destaca por una diagramación limpia y equilibrada que prioriza la imagen como elemento central de la narrativa visual.

La disposición de los elementos en cada página permite que las ilustraciones respiren dentro del espacio editorial, mientras que los textos breves funcionan como acompañamiento informativo sin restar protagonismo a la obra gráfica.

Asimismo, el libro integra secciones dedicadas al proceso creativo de a autora, donde se muestran bocetos, exploraciones visuales y piezas finales. Este recurso permite comprender la evolución de las ilustraciones y aporta una dimensión reflexiva al objeto editorial.

La claridad estructural y el equilibrio entre proceso y resultado presentes en ***Dreaming in Color*** lo convierten en un referente pertinente para la concepción del libro de artista propuesto, especialmente en lo relacionado con la organización visual, la síntesis textual y la articulación entre proceso creativo y obra final.

Adolfo Serra

Serra es un ilustrador español especializado en ilustración para literatura infantil y juvenil, su trabajo es una experimentación continua, cada obra es diferente, pero con su sello único y es que en cada una de sus ilustraciones resalta diferentes texturas y materiales que enriquecen su trabajo.

Su creatividad, el uso audaz del color y su habilidad para contar historias a través de la imagen a partir de la acuarela, el collage y herramientas digitales permite llevar su arte al mundo editorial.

Algo que llama la atención de Serra es el uso mínimo del texto en gran parte de sus libros, pero específicamente en su versión del cuento Caperucita Roja ya que permite que los lectores interpreten y descubran detalles a su propio ritmo, haciendo la lectura una experiencia interactiva y personal.

Además de la diversidad de materiales que usa en cada trabajo se permite experimentar con la perspectiva y la composición y al mismo tiempo juega con la simetría y el espacio en negativo, añadiendo profundidad y emoción a la narrativa.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 15
Ilustración de aves de Teagan White

Figura 17
Ilustración infantil de Teagan White

Nota. Serie de ilustraciones tomadas de la página web de Teagan White, s/f.

Figura 16
Ilustración de aves de Teagan White

Teagan White

Su trabajo se centra en la representación de la naturaleza desde una perspectiva sensible y atmosférica. Sus ilustraciones se caracterizan por el uso de texturas orgánicas, una paleta cromática equilibrada y la construcción detallada de elementos como el pelaje y el plumaje, logrando un punto medio entre lo realista y lo estilizado.

Su obra no busca una representación científica, sino una interpretación poética del entorno natural. Su trabajo influye en la manera en que se aborda la textura de las aves, especialmente en la representación del plumaje mediante pinceladas visibles que aportan volumen y riqueza visual.

Asimismo, su enfoque hacia la naturaleza como un espacio emocional y narrativo dialoga con la intención de desarrollar ilustraciones que trasciendan lo descriptivo/científico.

Figura 18
Ilustración del libro ***"Once Upon a Mermaid's tail"*** *2021*

Figura 20
Ilustración del libro ***"Wonder: The Art and Practice of Beatrice Blue"*** *2021*

Figura 19
Ilustración del libro ***"Once Upon a Unicorn Horn"*** *2019*

Nota. Ilustraciones tomadas de la página web de Beatrice Blue

Beatrice Blue

Reconocida por su estilo enfocado en la creación de mundos fantásticos y personajes.

Su trabajo se distingue por la estilización de las formas, el uso de paletas cromáticas suaves y la construcción de personajes que a pesar de su simplicidad formal, transmiten cercanía y emotividad, especialmente a través de la exageración de rasgos.

Su influencia se evidencia en la búsqueda de generar conexión emocional con espectador mediante la expresividad y la acentuación de elementos.

El tamaño de los ojos y la simplificación de ciertas formas, lo que responde a una intención similar de dotar a los personajes de una cualidad sensible y accesible, alineada con el enfoque infantil del estilo de ilustración a desarrollar.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Bases teóricas

Art Book

El ***art book*** constituye un formato híbrido de publicación visual en el que convergen prácticas editoriales, artísticas y objetuales dentro de una misma experiencia estética. A diferencia del libro tradicional orientado principalmente a la transmisión textual de información, el ***art book*** privilegia la imagen como eje central del discurso, articulando secuencia, composición, materialidad y diseño como elementos activos en la construcción de significado.

En este tipo de publicaciones, el libro deja de entenderse únicamente como un soporte de reproducción para convertirse en un espacio de experiencia visual y contemplación. Dentro del contexto contemporáneo, el ***art book*** ha expandido sus posibilidades incorporando procesos de exploración gráfica, narrativa visual, ilustración autoral y construcción de atmósferas sensibles.

Según Drucker (2004), las publicaciones artísticas contemporáneas deben entenderse como estructuras donde el soporte, la secuencialidad y la disposición visual forman parte integral de la experiencia estética. Desde esta perspectiva, el libro no funciona únicamente como contenedor de imágenes, sino como un sistema visual en el que cada decisión formal participa activamente en la percepción de la obra.

De igual manera, autores como Clive Phillpot (1998) señalan que muchas de las prácticas vinculadas al libro contemporáneo habitan territorios intermedios entre el objeto artístico, la publicación y el dispositivo expositivo, evidenciando la dificultad de establecer límites rígidos entre categorías editoriales y artísticas. Esta condición híbrida ha permitido el surgimiento de formatos donde convergen características propias del libro de artista, el libro ilustrado contemporáneo y las publicaciones visuales de carácter contemplativo.

En este sentido, el ***art book*** funciona como un espacio flexible capaz de integrar imagen, proceso creativo y exploración material dentro de una misma estructura narrativa.

A diferencia de formatos puramente documentales, estas publicaciones permiten incorporar bocetos, estudios cromáticos, aproximaciones formales y recursos visuales que evidencian el proceso de construcción de la imagen, reforzando el carácter autoral y experimental de la obra.

Como plantea Palleiro-Sánchez (2023), las publicaciones artísticas contemporáneas desdibujan las fronteras tradicionales entre libro y obra, generando dispositivos híbridos donde la experiencia visual y la materialidad adquieren un papel central en la relación con el espectador. Esta noción permite comprender el ***art book*** no solo como una publicación visual, sino como un medio capaz de articular contemplación, narrativa y exploración estética dentro de un mismo objeto.

Desde esta perspectiva, el ***art book*** opera como un punto de encuentro entre cualidades experimentales permitiendo articular varias dimensiones dentro de una lógica contemporánea donde lo editorial y lo artístico dejan de funcionar como categorías opuestas para integrarse en un sistema híbrido de representación visual.

Esta condición híbrida se manifiesta en mi proyecto como una integración de ilustración digital, síntesis visual y secuencialidad contemplativa dentro de una publicación concebida como experiencia estética. No busco que la propuesta funcione únicamente como registro ilustrativo de especies aviarias, sino como un espacio de mediación sensible entre el espectador y la avifauna regional.

A través de la imagen, la materialidad y el recorrido visual el libro construyo una relación más cercana y afectiva con las especies representadas, permitiendo que la experiencia de observación trascienda la función informativa para convertirse en un ejercicio de reconocimiento y conexión visual con el entorno natural.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Coffee table book

El ***coffee table book*** constituye un formato editorial orientado a la contemplación visual y a la experiencia estética del espectador, caracterizado por el predominio de la imagen, el gran formato y una relación más libre e intuitiva con la lectura. A diferencia de los libros convencionales estructurados desde una lógica lineal y predominantemente textual, este tipo de publicación favorece un recorrido abierto donde la observación, la secuencialidad visual y la materialidad adquieren un papel central dentro de la experiencia.

Según Bury (1995), los libros de carácter contemplativo priorizan la dimensión visual del contenido, permitiendo que el espectador establezca múltiples formas de aproximación e interpretación a partir del recorrido por sus páginas. Desde esta perspectiva, la lectura deja de responder únicamente a una estructura narrativa rígida para convertirse en una experiencia perceptiva donde la imagen organiza el ritmo y la relación con el objeto.

En el contexto contemporáneo, el ***coffee table book*** ha ampliado sus posibilidades más allá de las publicaciones editoriales tradicionales, incorporando lenguajes vinculados a la ilustración, la exploración gráfica y las prácticas visuales contemporáneas. Esta expansión permite comprenderlo no solo como un formato de exhibición visual, sino como una estructura capaz de dialogar con las dimensiones objetuales y experienciales presentes tanto en el ***art book*** como en ciertas prácticas del libro de artista.

En este sentido, lo utilizo como la materialización física y contemplativa del sistema híbrido que articula mi propuesta. Mientras el ***art book*** establece el vínculo entre publicación visual, exploración gráfica y construcción estética, el libro de artista aporta la dimensión experiencial y secuencial de la obra, y el ***coffee table book*** permite consolidar estas relaciones a través de un formato que favorece la observación pausada, la interacción sensible y la permanencia del objeto en el tiempo.

Como plantea Haslam (2006), el diseño editorial contemporáneo no se limita a organizar información, sino que construye experiencias

visuales a partir de la relación entre contenido, forma y soporte. Desde esta perspectiva, las decisiones vinculadas al formato, la disposición de las imágenes y la relación espacial entre los elementos no responden únicamente a criterios funcionales, sino que participan activamente en la construcción de significado y en la percepción de la obra.

La elección de un formato amplio dentro del proyecto responde a la necesidad de potenciar el detalle, la expresividad y la presencia visual de las ilustraciones, permitiendo que cada especie pueda ser observada desde una relación más cercana y contemplativa. La secuencialidad del libro funciona como una guía flexible que acompaña el recorrido visual del espectador, propiciando un acercamiento progresivo hacia las aves representadas, desde sus rasgos particulares hasta su integración dentro del entorno natural.

Asimismo, la integración de ilustración digital y procesos contemporáneos de impresión permite trasladar la imagen hacia un objeto físico sin perder riqueza visual ni sensibilidad material. En este contexto, la materialidad del libro deja de ser un aspecto meramente técnico para convertirse en parte constitutiva de la experiencia estética.

Como señalan Caldwell y Zappaterra (2014), las publicaciones contemporáneas integran de manera inseparable diseño, soporte y experiencia visual, entendiendo el libro como un sistema donde cada decisión formal impacta directamente la relación entre obra y espectador.

De esta manera, el ***coffee table book*** dentro de la propuesta no se plantea únicamente como un formato editorial, sino como un dispositivo visual y contemplativo que amplifica la relación afectiva entre el espectador y la avifauna regional. A través de la imagen, la secuencialidad y la experiencia material del objeto, propongo una aproximación visual hacia las especies representadas, consolidando un espacio donde convergen ilustración, contemplación y experiencia estética contemporánea.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Libro de artista

El libro de artista se ha consolidado dentro del arte contemporáneo como un medio expandido que explora la relación entre imagen, secuencialidad, materialidad y pensamiento visual desde una perspectiva no convencional del libro. Más que un soporte destinado a la reproducción o difusión de contenidos, este formato se entiende como un espacio de experimentación donde convergen la estructura editorial y la práctica artística, configurando el libro como una obra en sí misma.

En este sentido, el libro de artista no se limita a la transmisión de información, sino que se articula como un sistema de significación donde cada elemento, la página, el ritmo de lectura, la disposición de las imágenes y las decisiones formales, participa activamente en la construcción de sentido.

Como plantea Drucker (2004), el libro de artista debe entenderse como una obra autónoma en la que la estructura del libro se integra como parte esencial del proceso creativo, ampliando las posibilidades de lectura y experiencia más allá de lo puramente narrativo.

Desde esta perspectiva, el libro deja de ser únicamente un contenedor para convertirse en un dispositivo de experiencia, en el que el lector-espectador asume un rol activo en la construcción del significado. Carrión (2016) señala que el libro de artista no debe confundirse con el libro ilustrado tradicional, ya que su valor reside en la relación estructural entre sus componentes y no únicamente en el contenido que reproduce.

No obstante, en el contexto de las prácticas editoriales contemporáneas, estas fronteras tienden a volverse más porosas, dando lugar a propuestas híbridas donde coexisten dimensiones narrativas, visuales y contemplativas.

En mi propuesta, asumo el libro de artista se como un referente conceptual que permite comprender la dimensión objetual y experiencial del proyecto, sin constituirse como una categoría

excluyente o cerrada. Más que adscribirse completamente a su lógica tradicional, dialogo con sus principios de secuencialidad, materialidad y construcción de experiencia, integrándolos dentro de un sistema híbrido que también incorpora la lógica del ***art book*** y del libro ilustrado contemporáneo.

De esta manera, el libro de artista funciona aquí como un marco ampliado de referencia que permite pensar el libro no solo como publicación, sino como experiencia visual y sensorial, en la que la imagen, el tiempo de lectura y la materialidad contribuyen a la construcción de una relación más íntima entre el espectador y la obra.

La articulación de estos tres formatos en mi proyecto no responde a una superposición arbitraria de categorías, sino a una decisión proyectual que reconoce en cada uno una dimensión específica de la propuesta. Del ***art book*** retomo la estructura secuencial, el carácter predominantemente visual y la intención de construir un discurso donde la imagen funciona como eje central del recorrido.

Del ***coffee table book*** adopto la lógica contemplativa, el gran formato y la relación pausada con el espectador, que permite que cada ilustración sea observada con detenimiento y sin urgencia narrativa.

Finalmente del libro de artista incorporo la dimensión objetual y experimental, entendiendo el libro no solo como publicación sino como pieza con valor artístico propio, donde la materialidad y las decisiones formales participan activamente en la construcción de sentido.

La condición híbrida de mi propuesta surge precisamente de esta convergencia: una obra que puede leerse como objeto editorial, contemplarse como pieza artística y funcionar como herramienta de divulgación del patrimonio natural, sin reducirse exclusivamente a ninguna de estas categorías.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Ilustración

En un principio, el término ilustración se relaciona con el movimiento cultural e intelectual conocido como La Ilustración, desarrollado en Europa durante el siglo XVIII, caracterizado por la exaltación de la razón, el conocimiento y la difusión de ideas a través de medios impresos. Sin embargo, dentro del campo del arte y la comunicación visual, el concepto de ilustración adquiere un significado diferente, vinculado principalmente a la representación gráfica de ideas y textos.

En este sentido, la ilustración puede definirse como una forma de expresión visual destinada a acompañar, interpretar o ampliar un contenido textual. Según Male (2019) la ilustración constituye un lenguaje visual que permite comunicar conceptos, narrativas o información mediante imágenes que establecen una relación directa con un mensaje o contexto específico.

Desde esta perspectiva, la ilustración no solo cumple una función estética, sino también comunicativa, ya que traduce ideas complejas en representaciones visuales comprensibles para el espectador. Asimismo, la ilustración puede emplearse con diversos fines; educativos, informativos, narrativos o decorativos. Su diversidad se debe a la amplia variedad de técnicas, estilos y enfoques utilizados, que pueden abarcar desde representaciones realistas hasta interpretaciones más estilizadas o abstractas.

Para Zeegen (2009), la ilustración se caracteriza por su capacidad de adaptarse a múltiples contextos culturales y editoriales, permitiendo a los artistas desarrollar un lenguaje visual propio que conecta con distintos públicos.

A nivel comunicativo la ilustración posee un valor significativo como herramienta de apoyo para el aprendizaje y la transmisión de conocimiento, ya que facilita la comprensión de conceptos mediante recursos visuales. Tal como señala Male (2019), la imagen ilustrada tiene la capacidad de sintetizar información y generar una interpretación visual que complementa o incluso amplía el significado del texto.

Desde esta perspectiva, la ilustración puede entenderse también como un medio donde el artista interpreta y representa el mundo que lo rodea a partir de su propia sensibilidad y estilo. En consecuencia, este recurso visual no solo cumple una función explicativa, también permite la construcción de universos visuales que enriquecen la experiencia estética y comunicativa del espectador.

Ilustración digital

La ilustración digital ha adquirido una relevancia significativa en las artes visuales contemporáneas debido a su versatilidad técnica, accesibilidad y capacidad para expandir los lenguajes gráficos tradicionales. McCloud (2006) señala que la ilustración digital permite “un control riguroso del color, la forma y la textura sin las limitaciones del soporte físico” (p. 76), lo cual favorece la experimentación artística.

Sin embargo, más allá de esta dimensión técnica, su valor radica en la posibilidad de construir un lenguaje visual propio, donde la herramienta no determina la obra, sino que se integra al proceso creativo como un medio expresivo. La ilustración digital se ha consolidado como un lenguaje artístico con legitimidad dentro del campo visual contemporáneo, para Scolari (2018), el entorno digital funciona como un espacio donde convergen narrativas, estéticas y tecnologías que permiten la construcción de imágenes con alto valor conceptual y cultural.

De igual manera autores como García y Montoya (2020) destacan que este medio ha ampliado el acceso a la producción gráfica de autor, posibilitando el desarrollo de propuestas visuales con identidad propia. No obstante, asumir la ilustración digital únicamente desde sus posibilidades técnicas resultaría limitante.

En este proyecto se entiende como una herramienta expresiva que permite traducir una mirada artística sobre el entorno, aleándose de la representación estrictamente científica para situarse en un punto intermedio entre lo informativo y lo interpretativo.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

La intención no es reproducir la realidad de manera exacta, sino reinterpretarla visualmente, resaltando aquellos elementos que generan asombro, reconocimiento y conexión emocional con las especies representadas. Aquí la ilustración digital se construye a partir de la exploración del detalle, la textura y el color como elementos capaces de generar una experiencia contemplativa.

Aunque el medio es digital las decisiones pictóricas, como el tratamiento de las pinceladas, la saturación cromática y la construcción de volúmenes, buscan emular una sensibilidad cercana a lo manual, evidenciando un interés por mantener el carácter artístico de la imagen. De esta manera lo digital no sustituye lo tradicional, sino que lo reinterpreta, permitiendo una síntesis entre precisión técnica y expresividad visual.

El propósito radica en la construcción de un tratamiento detallado del plumaje mediante pinceladas digitales que simulan la superposición de capas propias de técnicas tradicionales, el uso de tonos cálidos y variaciones sutiles en la textura para generar volumen y profundidad, exageración de rasgos, como los ojos, en relación con el cuerpo para introducir un componente expresivo que intensifique la conexión emocional con el espectador.

Esta decisión no responde a criterios científicos, sino a una intención estética que prioriza la empatía y la contemplación. En consecuencia la ilustración digital se aplica como un medio capaz de generar contemplación y conocimiento simultáneamente. La imagen no solo informa sino que invita a detenerse, observar y reconocer.

En este sentido, la elección del medio no responde únicamente a su eficiencia técnica, sino a su capacidad de materializar una intención estética clara: construir imágenes que puedan ser admiradas, reinterpretadas y recordadas. Dando paso a un lenguaje que define el carácter visual del libro, articulando lo estético, lo emocional y lo conceptual en una misma propuesta.

Ilustración Infantil

La ilustración infantil constituye una de las áreas más importantes dentro de la ilustración editorial, ya que combina elementos narrativos, educativos y estéticos dirigidos a un público joven. Este tipo de ilustración se caracteriza por emplear recursos visuales que facilitan la comprensión del contenido y estimulan la imaginación, convirtiéndose en un elemento fundamental dentro de los libros dirigidos a niños.

Según Salisbury y Styles (2012), la ilustración infantil no se limita únicamente a acompañar el texto, sino que cumple un papel narrativo propio dentro del libro, aportando información visual que complementa, amplía o incluso transforma el significado de la historia. De esta manera, las imágenes funcionan como un lenguaje visual que dialoga con el texto y permite al lector interpretar la obra de una forma más completa.

Desde el arte, la ilustración infantil suele caracterizarse por el uso de composiciones claras, formas simplificadas, colores expresivos y personajes fácilmente identificables. Estos recursos permiten captar la atención del lector y facilitar la lectura visual de la imagen. Citando nuevamente a Zeegen (2009), la simplificación de las formas y el uso de estilos estilizados son estrategias comunes dentro de la ilustración dirigida al público infantil, ya que ayudan a transmitir ideas de manera directa y accesible.

El estilo infantil cumple una función pedagógica relevante porque contribuye al aprendizaje y la construcción de conocimiento a través de imágenes que estimulan la observación y la curiosidad.

Tal como señala Nikolajeva y Scott (2001), en los libros ilustrados para niños la relación entre texto e imagen es fundamental para el desarrollo de la narrativa, permitiendo que los lectores construyan significado mediante la interacción entre ambos elementos. En este sentido, la ilustración infantil no solo actúa como un recurso decorativo, sino como una herramienta de comunicación visual que facilita la transmisión de información de manera atractiva y comprensible.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Por ello, su aplicación en proyectos editoriales con contenido educativo o divulgativo, como los libros sobre naturaleza o fauna, resulta especialmente pertinente, ya que permite acercar el conocimiento científico al público infantil mediante representaciones visuales accesibles y estimulantes.

El estilo infantil para públicos mixtos

El uso de un estilo visual asociado a la ilustración infantil en obras dirigidas a públicos diversos responde a una tendencia contemporánea dentro de la ilustración y el diseño editorial, que reconoce el potencial comunicativo de los lenguajes gráficos vinculados a la infancia.

Este tipo de estética hace uso de recursos que facilitan la lectura visual de la imagen y generan una conexión emocional inmediata con el espectador. De acuerdo con Salisbury y Styles (2012), los recursos visuales presentes en la ilustración infantil poseen una capacidad particular para comunicar ideas de forma directa e intuitiva, permitiendo que lectores de distintas edades establezcan una relación afectiva con la imagen.

En este sentido, el lenguaje visual asociado a la infancia no debe entenderse únicamente como un recurso destinado a niños, sino como una estrategia visual capaz de generar lecturas accesibles y universales. Por esto hoy día este tipo de estética es ampliamente utilizada dentro del diseño editorial contemporáneo, especialmente en proyectos que buscan ampliar su alcance comunicativo y facilitar la comprensión visual de contenidos diversos.

Tal como señala Zeegen (2009), la ilustración contemporánea se caracteriza por la libertad estilística con la que los ilustradores reinterpretan distintos lenguajes visuales, incluyendo aquellos asociados al imaginario infantil, para desarrollar propuestas dirigidas a públicos amplios y heterogéneos.

Ilustración científica vs ilustración infantil. Aproximaciones visuales y funciones comunicativas

La ilustración ha sido históricamente una herramienta fundamental para la representación y difusión de conocimiento. En el ámbito biológico, la ilustración científica se consolida como un recurso visual orientado a la precisión descriptiva, cuyo objetivo principal es representar fielmente las características morfológicas de una especie.

Según Hodges (2003), la ilustración científica busca documentar con exactitud proporciones, estructuras anatómicas, coloraciones y rasgos diagnósticos que permitan la identificación taxonómica. En este sentido, la fidelidad visual no responde únicamente a criterios estéticos, sino a requerimientos metodológicos propios de la ciencia.

En la ornitología, este tipo de ilustración ha sido esencial para la clasificación y estudio de aves, especialmente en guías de campo especializadas como ***Birds of Venezuela*** de Steven L. Hilty, publicada por ***Princeton University Press.*** Esta obra se inscribe dentro del ámbito editorial de las guías de campo científicas, caracterizadas por integrar ilustraciones detalladas, descripciones técnicas y mapas de distribución con fines de identificación y registro de especies.

En este contexto, la imagen cumple una función informativa directa, permitiendo la diferenciación visual precisa entre especies dentro de un enfoque sistemático y taxonómico. La precisión cromática, el respeto por la morfología real y la representación neutral del fondo son características recurrentes en este tipo de producción visual convirtiendose en una extensión del discurso científico.

La ilustración no se limita al ámbito documental, en la actualidad emergen propuestas visuales que priorizan la interpretación, la síntesis formal y la expresividad, como por ejemplo la ilustración de estilo infantil, entendida no como un recurso exclusivo para niños sino como un lenguaje gráfico caracterizado por la simplificación de formas, exageración de rasgos, uso expresivo del color y construcción de personajes, que responde a una lógica comunicativa diferente.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Según Male (2007), la ilustración editorial contemporánea no necesariamente persigue exactitud anatómica, sino que busca generar conexión emocional, identificación y experiencia estética. En el contexto de la representación de aves, la ilustración científica cumple una función documental indispensable para la investigación y la conservación mientras que la ilustración infantil permite explorar dimensiones afectivas y culturales que amplían el alcance del mensaje.

Es decir, la primera se orienta a la identificación precisa, la segunda puede facilitar procesos de empatía y apropiación simbólica, especialmente cuando el objetivo no es clasificar sino sensibilizar. La base científica que sustenta la selección de especies se mantiene, pero la representación se desplaza hacia un territorio interpretativo que privilegia la conexión emocional sobre la exactitud taxonómica.

De esta manera, la elección de la ilustración de estilo infantil no constituye una ruptura con la tradición de representación naturalista, sino una reinterpretación proyectual que amplía las posibilidades de mediación entre biodiversidad y público. La imagen deja de ser únicamente descriptiva para convertirse en un puente estético que favorece el reconocimiento y la valoración del patrimonio natural.

Avifauna y endemismo

Venezuela es reconocida como uno de los países con mayor diversidad de avifauna del Neotrópico. Nuestra configuración geográfica ha favorecido una alta heterogeneidad ecológica y, en consecuencia, una notable riqueza de especies. (Ascanio, Rodríguez & Restall, 2021, p. 16), quienes destacan que Venezuela alberga una de las avifaunas más diversas de América del Sur, con más de 1.400 especies registradas, lo que lo posiciona entre las naciones con mayor diversidad ornitológica en América del Sur.

(Hilty, 2003, p.23). Quien define las especies endémicas como aquellas restringidas naturalmente a un área geográfica específica sin presencia en estado silvestre en otras regiones del mundo. El endemismo es resultado de procesos evolutivos asociados al aislamiento

geográfico, la diferenciación genética y la adaptación a condiciones ambientales específicas.

Los Andes constituyen uno de los principales focos de endemismo por los ecosistemas de páramo y bosques nublados del estado Mérida, ya que albergan especies adaptadas a condiciones climáticas específicas de altura y algunas con rangos de distribución restringidos. Desde una perspectiva internacional, organizaciones como BirdLife International destacan que las especies con distribución restringida son particularmente sensibles a cambios ambientales debido a la limitada extensión de sus hábitats.

En este contexto, el estudio y la difusión de la avifauna endémica no solo responden a intereses taxonómicos o ecológicos, sino también a necesidades culturales y educativas vinculadas a la conservación. Comprender el endemismo andino como resultado de procesos evolutivos, aislamiento geográfico y adaptación ecológica permite reconocer que estas aves representan expresiones únicas del patrimonio natural venezolano.

Este reconocimiento científico constituye un fundamento conceptual relevante para propuestas que, desde otras disciplinas, buscan ampliar las formas de aproximación a la biodiversidad. En este sentido, la traducción de estos contenidos hacia un lenguaje artístico y editorial se plantea como una vía complementaria para fomentar la valoración estética, el sentido de pertenencia territorial y la conciencia ambiental.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPÍTULO III

Construcción de la investigación
Marco Metodológico

Exposición del proceso donde se estructura la investigación, estableciendo el marco metodológico que guía el desarrollo de la propuesta.

Aquí se describen los procedimientos, enfoques y herramientas empleados para abordar el objeto de estudio, permitiendo comprender la ruta que conduce desde la observación inicial hasta la construcción final del proyecto.

Metodología de la investigación

Enfoque de la investigación

Con base a la naturaleza de lmi propuesta, que radica en una interpretación artística, en una comprensión profunda de la avifauna, en la interpretación subjetiva, la contextualización cultural y ecológica, y una investigación netamente exploratoria me ubico dentro de un enfoque cualitativo que me permitió desenvolverme en variados horizontes investigativos, dando libertad de interpretación y representación, lo que puede permitir una conexión más profunda y significativa con el público objetivo.

Según Flick (2015), la investigación cualitativa puede entenderse como un proceso orientado a la comprensión profunda de los significados y experiencias desde la perspectiva de los sujetos. La exploración de las aves y la contextualización de su entorno implicó para mí un proceso inherentemente interpretativo y un entendimiento sobre su anatomía y el hábitat en el que se desenvuelven.

En este sentido, oriento mi investigación hacia la articulación entre arte, naturaleza y cultura, priorizando la construcción de una propuesta ilustrativa que más allá de representar, busca generar sensibilización en el público en torno a las especies endémicas. En consecuencia, el enfoque cualitativo se presenta como el más pertinente para sustentar una propuesta que integra la subjetividad, la exploración estética y la intención comunicativa.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Paradigma de la investigación

Hermenéutico - interpretativo

Enmarco el estudio dentro del paradigma interpretativo hermenéutico, el cual se orienta a comprender e interpretar los significados presentes en los fenómenos culturales, visuales y simbólicos. De acuerdo con Flick (2015), el paradigma interpretativo busca comprender los fenómenos sociales y culturales a partir de la interpretación de significados y contextos.

En el ámbito de las artes visuales, este paradigma permite analizar las imágenes no solo como representaciones formales, sino también como construcciones culturales que transmiten significados, sensibilidades y valores. En mi investigación, aplico el enfoque hermenéutico en la interpretación de: las características visuales de las aves, las posibilidades expresivas de la ilustración y la relación entre representación artística y sensibilización ambiental.

Método proyectual

Para el desarrollo del estudio se emplé el método sintético y proyectual, el cual permitió integrar el análisis teórico con la creación de una propuesta visual. Este método consiste en la integración de diversos elementos analizados previamente con el fin de construir una nueva estructura conceptual o creativa.

Bunge (2004) dice, la síntesis implica reunir y organizar elementos dispersos para generar una comprensión más amplia del fenómeno estudiado. Por otra parte, el método proyectual, ampliamente utilizado en disciplinas artísticas y de diseño, permite desarrollar propuestas creativas a partir de procesos de análisis, conceptualización y experimentación visual.

Articulé ambos métodos para: analizar información científica y visual sobre las especies, sintetizar criterios de representación y sobre todo desarrollar una propuesta ilustrativa coherente con los objetivos del estudio.

www.bdigital.ula.ve

Tipo de investigación

Exploratoria

Mi investigación posee un carácter exploratorio debido a la escasez de estudios que integren la representación artística de la avifauna endémica del estado Mérida en el formato de libro de arte.

Este tipo de investigaciones se emplea cuando el fenómeno ha sido poco abordado o requiere nuevas aproximaciones interpretativas (Sabino, 2002), esta investigación permite obtener una visión general del problema y establecer bases conceptuales para futuras investigaciones.

En mi caso, el carácter exploratorio se manifiesta en la búsqueda y análisis de información sobre: diversidad de aves endémicas presentes en la región andina venezolana, posibilidades expresivas de la ilustración aplicada al ámbito artístico y científico y finalmente, las potencialidades del libro de arte como medio de difusión visual y sensibilización cultural.

Modalidad de la investigación

Revisión documental y recopilación

Como parte del proceso de investigación-creación, realicé una revisión documental orientada a la recopilación y análisis de información relacionada con la avifauna del estado Mérida, así como de referentes teóricos y visuales vinculados a la ilustración.

De acuerdo con Sabino (2002), la investigación documental consiste en el estudio sistemático de documentos con el propósito de analizar e interpretar información previamente registrada. En esta investigación, la revisión documental funcionó como una técnica de apoyo para la obtención de información científica, visual y conceptual necesaria para sustentar el desarrollo de mi propuesta.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Para ello consulté registros ornitológicos, publicaciones científicas, libros especializados y referentes de ilustración, los cuales me permitieron identificar características biológicas, morfológicas y cromáticas de las especies seleccionadas, así como establecer criterios para su representación visual.

La información recopilada constituyó una base referencial para el proceso creativo, aportando insumos que posteriormente fueron reinterpretados mediante la exploración gráfica, la producción de ilustraciones y el desarrollol de la propuesta. De este modo, no asumí la revisión documental como el eje metodológico principal de la investigación, sino como una fase de recopilación y análisis de información integrada al proceso de investigación-creación.

Método creativo

Diseño de investigación

Investigación - creación

Enmarco este proyecto dentro de un diseño de investigación–creación, el cual integra procesos investigativos con la producción creativa como forma de generación de conocimiento. Mi propuesta no se limita al análisis teórico de la avifauna, sino que involucra un proceso activo de exploración, experimentación y síntesis visual a través de la ilustración.

En este sentido, el conocimiento no solo se construye desde la observación, sino también desde la práctica artística como medio de interpretación. En este contexto, la investigación-creación se concibe como un espacio de convergencia entre distintos modos de generación de conocimiento, donde la práctica artística no solo produce resultados estéticos, sino también conocimiento significativo.

De acuerdo con Henk Borgdorff (2010), la investigación en las artes se caracteriza por integrar procesos creativos como parte fundamental del desarrollo investigativo, en los que la experiencia, la intuición y la exploración formal constituyen formas válidas de conocimiento.

En este sentido, me inscribo dentro de un enfoque que articula la creación artística con la reflexión teórica, permitiendo generar una comprensión más profunda de la avifauna y sus posibilidades de representación visual.

Bajo este diseño, desarrollé una fase de experimentación visual, en la cual se llevaron a cabo bocetos y exploraciones de color y forma, orientados a la construcción de una síntesis visual, permitiendo reinterpretar las características morfológicas de las aves para finalmente traducirlo a un lenguaje visual propio.

Al mismo tiempo se contemplé la revisión y análisis de fuentes documentales y referentes visuales, tanto de ilustración científica como artística, los cuales sirvieron como base para sustentar las decisiones formales y conceptuales de la propuesta.

Este diseño de investigación–creación me permitió articular el análisis, la interpretación y la producción artística en un mismo proceso, donde la experimentación visual se convierte en el eje central para la generación de conocimiento y la sensibilización en torno a la avifauna merideña.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Fundamentación de mi proceso metodológico

Para el desarrollo de la propuesta estructuré un proceso metodológico que integra aportes provenientes de la investigación documental, el análisis de la imagen y la metodología proyectual utilizada en disciplinas artísticas y de diseño. La construcción de este proceso se fundamenta principalmente en los planteamientos metodológicos de Carlos Sabino, Erwin Panofsky y Bruno Munari, cuyas propuestas permiten articular el análisis teórico con la creación visual.

En primera instancia, sustento la investigación documental en los planteamientos de Sabino (2002), quien señala que este tipo de investigación se basa en la recopilación, análisis e interpretación de información proveniente de registros científicos y fuentes bibliográficas. Este enfoque me permitió estudiar la diversidad de aves endémicas del estado Mérida a partir de fuentes especializadas.

Por otra parte, el análisis visual de las representaciones gráficas se relaciona con el método iconográfico propuesto por Panofsky (1972), el cual plantea la interpretación de las imágenes a partir de la observación de sus elementos formales, simbólicos y culturales. Este enfoque me permitió examinar ilustraciones científicas y artísticas de aves con el fin de identificar sus posibilidades expresivas, compositivas y comunicativas dentro del ámbito de la ilustración.

Finalmente, retomo principios generales de la metodología proyectual aplicada al diseño y las artes visuales, tomando como referencia los aportes de Bruno Munari (1983). No obstante, dichos principios no se aplican de manera estricta ni secuencial, sino que son reinterpretados y adaptados a un proceso de creación propio, acorde con la naturaleza artística de la investigación.

Es decir, configuré el proceso metodológico como una estructura flexible que incluyó fases de recopilación de información, análisis, exploración gráfica, experimentación formal y síntesis visual.

Estas etapas no se desarrollaron de forma lineal, sino mediante un proceso dinámico de ida y vuelta, característico de la práctica artística, donde la toma de decisiones visuales se nutre constantemente del análisis previo y de la experimentación.

Desde aquí, se establecí un proceso de trabajo que me permitió articular la investigación teórica con el desarrollo del libro de arte “Alas de Mérida”, comprendiendo diversas fases que van desde la documentación y el análisis hasta la conceptualización visual y la producción final.

Este proceso metodológico se representa a continuación mediante un esquema que sintetiza las etapas desarrolladas durante la investigación.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Etapas del proceso creativo

Fase investigativa

Fase 1

Investigación Documental

Revisión de fuentes científicas sobre avifauna andina y aves endémicas.

Fase 2

Referentes visuales/ Análisis iconográfico

Estudio de ilustraciones científicas y representaciones visuales de aves.

Fase 3

Identificación y selección de especies

Selección de aves endémicas de Mérida y la región Andina.

Fase creativa

Fase 4

Análisis morfológico de las especies

Observación de fotografías de referencia para identificar rasgos distintivos.

Fase 5

Síntesis conceptual

Interpretación visual y definición del estilo ilustrativo para el desarrollo visual de la propuesta.

Fase 6

Exploración gráfica

Creación de primeros bocetos y experimentación.

Fase 7

Desarrollo de la propuesta

Construcción del libro de arte ilustrado.

La materialización física corresponde a un prototipo experimental, mientras que la propuesta final validada metodológicamente se presenta en formato digital para preservar la integridad visual de la obra.

Este proceso no se desarrolla de manera estrictamente lineal, sino como una dinámica iterativa, donde las fases de análisis, exploración y síntesis se retroalimentan constantemente. Este esquema sintetiza las fases que desarrolle durante la investigación y sirve como guía para la comprensión del proceso creativo que se describe con mayor detalle en el siguiente capítulo.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

www.bdigital.ula.ve

CAPÍTULO IV

Proceso creativo
Desarrollo de la propuesta

Finalmente, este último capítulo recoge el proceso creativo y el desarrollo de la propuesta, dando forma tangible a las ideas, reflexiones y fundamentos previamente establecidos.

En este punto, la investigación trasciende el plano teórico para convertirse en imagen, exploración y construcción visual, donde la ilustración actúa como puente entre el conocimiento y la sensibilización.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Mi idea surgió con la intención de crear una dualidad entre la exploración artística y la reflexión ecológica dentro del libro como obra, que se concibe no solo como objeto de lectura sino como pieza de contemplación visual donde la materialidad, la imagen y la composición se integran para generar una experiencia estética (Drucker, 2004). El formato trasciende la función informativa y adquiere una dimensión artística que estimula tanto la percepción sensorial como la conciencia reflexiva del espectador.

Tomo la ilustración desde una postura de hacedora y como primer paso para desarrollar un estilo propio con rasgos que evoca la ilustración infantil; grandes ojos expresivos, proporciones suavizadas y una paleta cromática vibrante, que no responde a una intención meramente decorativa sino a una estrategia comunicativa con el fin de despertar empatía hacia las aves, favoreciendo así la conexión afectiva del espectador con las especies representadas.

En palabras de Berger (1980), "Ver precede al nombrar", y a través de la imagen es posible re configurar el modo en que el ser humano percibe y valora su entorno ecológico.

El proceso que emprendí adopta un estilo visual que consideré central en la configuración del discurso estético y simbólico de la obra, lejos de perseguir una representación científica o realista la propuesta acoge una línea estética interpretativa, donde la ilustración se convierte en una herramienta de contemplación, emoción y reflexión sobre la avifauna merideña.

En este sentido, la obra se ubica en la frontera entre el arte digital contemporáneo, la ilustración contemporánea y la ilustración poética, utilizando el lenguaje visual como medio de concienciación ecológica y revalorización identitaria donde prevalece mi interpretación subjetiva. Según María José Ferrada (2019), la ilustración contemporánea "No solo representa, sino que interpreta; no busca informar sino emocionar".

Aunque el enfoque principal del proyecto se centra en las especies estrictamente endémicas de Mérida, incorporo además aves correspondientes a endemismos regionales andinos cuyos rangos de distribución se extienden a otros estados de la región. Esta ampliación permitió construir una representación visual más amplia y diversa del imaginario ornitológico merideño, manteniendo una relación directa con el territorio y sus distintos ecosistemas de altura.

A partir de este criterio seleccioné siete especies cuya presencia dentro del libro responde no solo a su valor biológico y territorial, sino también a sus posibilidades de reinterpretación visual dentro del lenguaje ilustrativo desarrollado. Las diferencias morfológicas, cromáticas y estructurales entre cada ave permitieron construir un sistema gráfico dinámico, donde cada especie aporta una identidad visual particular sin desvincularse del universo visual del proyecto.

Aproximación sensible y reconocimiento de la avifauna

Dentro de la propuesta, el uso de un lenguaje ilustrativo asociado a la estética infantil responde operativamente a la intención de activar procesos de identificación, empatía y proximidad sensible entre el espectador y la avifauna andina como parte del patrimonio natural del estado Mérida.

En este sentido, busco que las especies puedan ser reconocidas y apreciadas por públicos diversos independientemente de su edad o nivel de conocimiento ornitológico. El proyecto propone una aproximación visual que permita observar las aves desde la cercanía, la sensibilidad y la conexión emocional con el entorno natural.

Desde esta perspectiva, no busco construir una identidad simbólica entre el espectador y las aves, sino favorecer procesos de reconocimiento, sensibilidad y cercanía hacia especies que forman parte del paisaje natural merideño y de la memoria visual del territorio andino.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Conceptualización de la propuesta

En esta primera fase se definieron los ejes temáticos centrales de la obra: el reconocimiento del entorno natural a través de la avifauna, investigación exploratoria sobre cada una de las aves que conformarían el libro, literatura infantil contemporánea y representación visual de la naturaleza en narrativas ilustradas con el fin de identificar tendencias y posibles puntos de innovación.

Fundamento la propuesta en la intención de trascender el carácter documental de la ilustración naturalista para explorar una representación poética, simbólica y emocional de la avifauna local, concibiendo la ilustración como una práctica autónoma y expresiva, en la cual el autor articula recursos visuales, técnicos y conceptuales para construir significados (Male, 2007).

A través de la investigación iconográfica y biológica de las aves seleccionadas se logró comprender sus rasgos morfológicos, colores y hábitats sin que esto condicionara una reproducción fiel pero si el inicio para una reinterpretación estética orientada por la sensibilidad artística. Como plantea Berger (1972), el acto de mirar no es neutro, sino un ejercicio de interpretación, donde el artista reconstruye la realidad a partir de su percepción y emoción.

Construcción del lenguaje

El estilo ilustrativo adoptado no responde a una estética infantil superficial, sino a una decisión conceptual orientada hacia la claridad formal, la síntesis visual y la accesibilidad simbólica. Partiendo de referentes visuales en ilustración logré trazar el camino visual de la propuesta, acentuando trazos redondeados a partir de formas geométricas básicas, para abordar la imagen desde un lenguaje de sensibilidad y pertenencia.

A través de la construcción de un universo simbólico, donde cada ave es re imaginada bajo una estética suave, redondeada y colorida, dotada de carácter expresivo, no como especímenes científicos sino como símbolos capaces de generar conciencia sobre la importancia de proteger y reconocer lo propio.

Según Dondis (2008), la simplificación de las formas no implica una reducción del contenido, sino una estrategia de comunicación visual que favorece la comprensión inmediata mediante el uso consciente de elementos básicos: Línea, color, forma y contraste.

El estilo desarrollado busca generar una conexión afectiva con las aves representadas, promoviendo su reconocimiento no desde el discurso científico exclusivamente, de esta manera, el estilo desarrollado puede definirse como una interpretación artística de carácter infantil con base naturalista, donde la síntesis formal no elimina la rigurosidad investigativa.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

El medio

A lo largo de la carrera desarrollé un lenguaje plástico vinculado principalmente a la técnica de la acuarela y al uso de aguadas para abordar temáticas relacionadas con la feminidad y la naturaleza, este proyecto implicó una reformulación consciente de mi lenguaje visual. Sin embargo, al abordar la representación de aves endémicas bajo el enfoque de divulgación artística, surgió la necesidad de replantear tanto el estilo como el medio para su desarrollo.

La elección del medio digital respondió principalmente a tres factores: 1. Exploración técnica contemporánea, como parte del crecimiento profesional, 2. Facilidad de reproducción y difusión, especialmente en formatos digitales e impresos, 3. Versatilidad en ajustes compositivos y cromáticos, sin comprometer la limpieza formal.

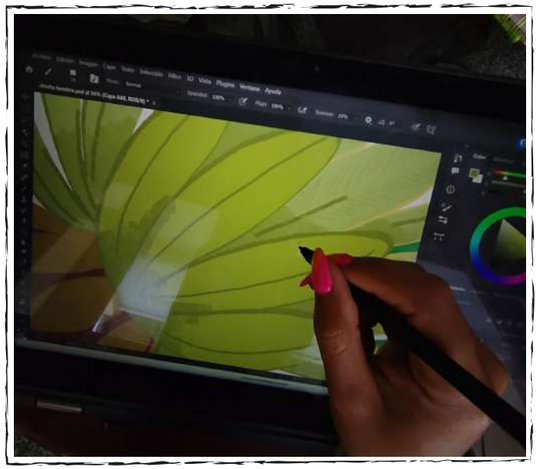
Munari (2016) plantea que el diseño y la creación visual deben responder a las condiciones técnicas y comunicativas de su tiempo. En este sentido, la ilustración digital se presenta como una herramienta acorde a las dinámicas actuales de producción y circulación de imágenes.

A diferencia de la acuarela tradicional, que implica un proceso irreversible y dependiente de la materialidad física, el entorno digital permite correcciones, pruebas de color, modificaciones compositivas y adaptaciones de formato sin afectar la integridad del original.

La ilustración digital a través de herramientas como Adobe Photoshop permitió un control preciso de texturas, luces, sombras y saturación cromática. Lejos de restar autenticidad, se convierte en un recurso expresivo que expande las posibilidades pictóricas. Según Lupi (2020), el arte digital no solo replica procesos tradicionales, sino que redefine la relación entre autor, herramienta y resultado visual.

En este sentido, el uso de diferentes pinceles digitales permitió explorar acabados que emulan diferentes técnicas manuales, manteniendo una riqueza de pintura tradicional a pesar del soporte digital.

Figura 20
Fotografía de uno de los procesos de ilustración

Nota. Fotografía de autoría propia.

Figura 21
Fotografía de uno de los procesos de montaje

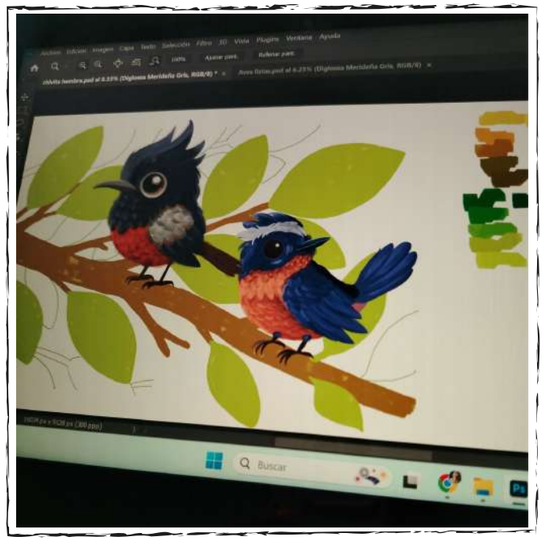

Figura 22
Captura de pantalla de algunas ilustraciones del entorno

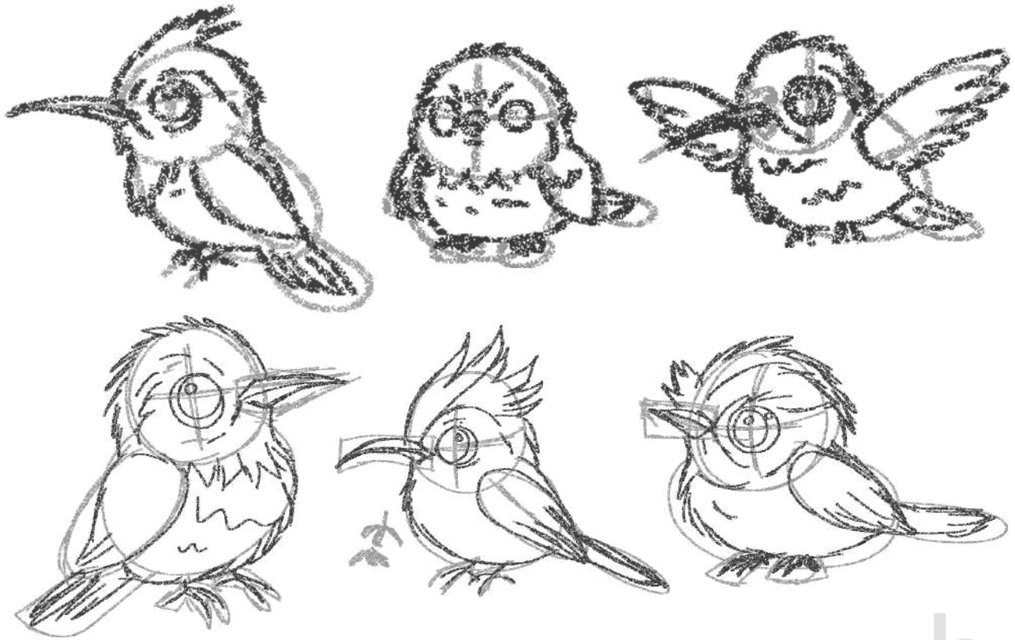

Nota. Ilustracines de elaboración propia.

www.bdigital.uba.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 23
Bocetaje inicial

Primera etapa de bocetaje de las aves que conforman el libro Alas de Mérida.

Del boceto a la experimentación

Para el desarrollo de los primeros bocetos digitales se exploraron diversas proporciones, estructuras y estilos de trazo con el objetivo de construir un lenguaje gráfico coherente con la intención comunicativa del proyecto. En mi primer acercamiento se evidencia un manejo inestable de los pinceles, lo que se traduce en líneas toscas y menos controladas. A medida que el proceso avanzó logré una transición hacia un mayor dominio técnico, donde la línea se vuelve más fina sin perder la cualidad material del pincel texturizado, característico del lenguaje visual de la propuesta.

Figura 24
Bocetaje final

Segunda etapa de bocetaje de las aves que conforman el libro Alas de Mérida.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Este proceso inicial se centró en la síntesis formal de las especies, partiendo de la reducción de sus formas a estructuras geométricas básicas como círculos, óvalos y triángulos. Esta estrategia responde a principios de organización visual asociados a la teoría de la Gestalt, particularmente a la ley de la pregnancia, que plantea la tendencia del sistema perceptivo a interpretar las formas de la manera más simple y estable posible.

La simplificación no busca reducir información sino potenciar aquellos elementos clave capaces de captar la atención y generar empatía de forma inmediata. A partir de esta lógica, se estableció una jerarquía visual clara, donde la mirada del ave se convierte en el punto focal de la composición mediante la exageración proporcional del ojo. Esta decisión no responde a criterios naturalistas, sino a una intención expresiva orientada a generar cercanía, ternura e impacto visual en el espectador.

El proceso de construcción de cada ilustración inicia con el desarrollo de siluetas base, organizadas en capas que delimitan las principales secciones del cuerpo del ave: cabeza, torso, alas, patas y pico. Sobre esta estructura inicial se aplican capas de color plano que funcionan como base cromática, sobre las cuales se incorporan progresiva mente texturas y variaciones tonales.

El equilibrio entre control y textura me permitio consolidar una identidad gráfica más coherente, donde los bocetos se desarrollaron bajo una logica de unidad visual buscando que las aves pertenecieran a un mismo universo a partir de la repetición de ciertos rasgos como las formas de los picos y la dimensión de las cabezas lo que permitio crear un sistema visual integrado más que ilustraciones aisladas.

El uso de herramientas digitales me permitió construir volumen, luces y sombras que generan una imagen que, aunque digital, conserva una apariencia tradicional. En cuanto a las herramientas utilizadas, las ilustraciones fueron desarrolladas en el programa ***Adobe Photoshop 2022*** empleando una laptop convertible ***ThinkPad*** como dispositivo de entrada gráfica.

Figura 25

Parte del proceso de creación del ave Chivito de páramo, hembra/macho

Nota. Ilustración de elaboración propia.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 26
Ilustración de muestra de textura de plumaje

Nota. Ilustración de elaboración propia.

www.bdigital.ula.ve

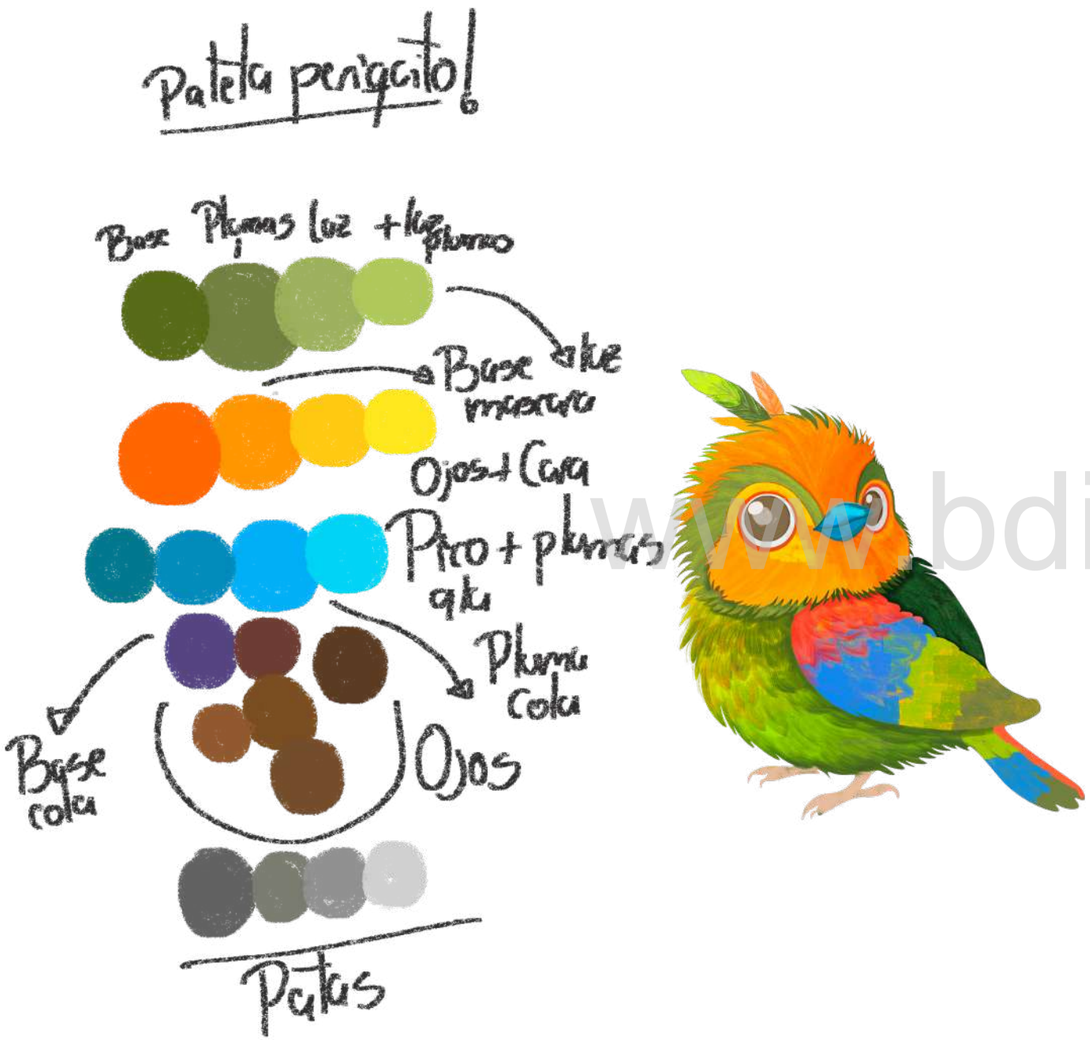
Cada ilustración, tanto las de las aves como sus entornos y detalles, fueron realizadas con pinceles digitales texturizados que simulan técnicas tradicionales, específicamente ***Chalk Dry Hairy 01*** para la construcción general de formas y fondos, y ***Stipple 12*** para el tratamiento detallado del plumaje. Ambos pinceles pertenecen al pack de Laura Rubin descargados de la plataforma ***https://gumroad.com.***

La elección de estos pinceles responde a la intención de mantener una estética que dialogue con lo artesanal, incorporando irregularidades y variaciones propias del trazo manual dentro del entorno digital. La herramienta de selección lazo fue utilizada como recurso expresivo en la construcción de formas por capas, permitiendo generar bordes orgánicos.

Esta decisión contribuyó a reforzar la sensación de ligereza y naturalidad en las ilustraciones, en consonancia con las cualidades propias de las aves y la intención ecológica del proyecto.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 27
Estudio de paleta de color y prueba de aplicación en el ave Periquito Multicolor

Nota. Ilustración de elaboración propia.

Del color a la ilustración

Durante el desarrollo de las piezas se establecí que la paleta cromática de cada ave se mantendría fiel a sus características reales, decisión que responde a la intención de sostener un compromiso con la investigación científica previa, evitando distorsiones que desvirtúen su identidad biológica.

La selección cromática partió del uso de referencias fotográficas directas, donde se identificaron los colores base de cada especie. Desde esta base, la paleta fue ampliada mediante variaciones tonales del mismo color, incorporando valores de luz y sombra que permitieran construir volumen sin alterar la naturaleza cromática original del ave.

Cada una posee una paleta independiente, lo que refuerza su individualidad y facilita su reconocimiento, manteniendo coherencia únicamente en casos específicos como el del chivito de páramo (hembra y macho), donde la similitud cromática responde a sus características reales.

La selección de color fue realizada directamente en el programa ***Adobe Photoshop 2022*** mediante el sistema de color RGB, el cual corresponde al modelo cromático digital empleado por el software. Aunque el programa incorpora opciones complementarias de selección como el esquema HSL, la construcción cromática de las ilustraciones se realizó originalmente a partir de valores RGB.

Asimismo, opte por limitar la cantidad de colores en cada ilustración, privilegiando combinaciones armónicas que, en su mayoría, oscilan entre relaciones análogas y contrastes puntuales, según las particularidades de cada ave. En este sentido, el color no solo cumple una función descriptiva, sino también perceptiva.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 28
Parte del proceso de creación del ave Ángel del Sol de Mérida

Nota. Ilustración de elaboración propia.

Arnheim (2005) sostiene que la percepción visual está estrechamente ligada a la estructura formal de los objetos; por ello, incluso en procesos de estilización, ciertos rasgos estructurales deben conservarse para garantizar el reconocimiento. Aunque la propuesta adopta un lenguaje ilustrativo de carácter infantil, no se simplifica la información cromática, sino que se preserva como elemento clave de identificación.

El uso del color responde además a una intención simbólica y emocional, orientada a generar cercanía y asombro en el espectador frente a la avifauna. En concordancia con Albers (2006), quien afirma que el color "no existe por sí mismo, sino en interacción", las combinaciones cromáticas planteadas buscan activar una respuesta sensorial que complemente la función informativa de la imagen.

En este sentido la paleta cromática de la propuesta se define como descriptiva, en tanto documenta y respeta los rasgos reales de cada especie pero al mismo tiempo se articula desde una intención estética que potencia su capacidad comunicativa y emocional.

Asimismo, es importante señalar que las ilustraciones no fueron sometidas inicialmente a modificaciones mediante capas de ajuste de tono, saturación o corrección cromática posterior. Los colores aplicados corresponden a la selección original realizada durante el proceso ilustrativo, manteniendo así la intención cromática planteada desde la creación de cada pieza.

La única variación aplicada posteriormente consistió en la conversión de las ilustraciones de las aves a escala de grises dentro de la composición final del libro. Este recurso fue utilizado específicamente en algunas secciones del recorrido visual y en la presentación individual de las aves, con el propósito de generar variaciones dentro de la narrativa gráfica de la propuesta.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

El tratamiento de las texturas fue otro componente esencial del proceso, a través del uso de pinceles digitales de imitación de cerdas naturales y superposición de capas semitransparentes, se buscó generar un efecto pictórico que evocara la sensación artesanal del lienzo. Este procedimiento permite situar las ilustraciones dentro de una estética híbrida entre lo análogo y lo digital, un punto intermedio donde la tecnología no sustituye la mano del artista, sino que la amplifica (Paul, 2016).

Diseñé la composición visual de las aves respondiendo a un criterio de equilibrio formal y protagonismo central. Cada ilustración está pensada para ser una imagen autónoma, capaz de sostener un diálogo visual con el espectador sin necesidad de texto. Esto se fundamenta en la idea del libro de artista como un espacio donde la imagen no ilustra una narrativa, sino que es la narrativa misma (Drucker, 2004).

En consecuencia, las aves no se presentan en escenas naturales complejas, sino, en un principio, sobre fondos neutros que permiten destacar su figura y color, generando una experiencia contemplativa.

Asumí la creación como un acto de revalorización de lo propio, una forma de resistencia ante la poca existencia de referentes visuales locales. Según Gablik (1991), el arte contemporáneo tiene el poder de "reencantar la mirada del espectador hacia el mundo natural", y esta propuesta busca precisamente ese reencantamiento desde la ternura, la curiosidad y la estética.

La intención de los esquemas de formas, texturas y demás elementos fue con el fin de mantener una coherencia evidente en cada ave para hacerla parte de un mismo conjunto. Asimismo se establecieron criterios unificados en cuanto al grosor del trazo, distancia entre líneas, ritmo visual y relación entre figura y fondo, para hacer aun

Figura 29
Ilustración del ave Diglossa Mérideña

Nota. Ilustración de elaboración propia.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 30

Proceso de las diferentes fases de creación de las aves.

Nota. Proceso de elaboración propia.

Figura 31

Primera prueba de impresión y diagramación

Nota. Fotografía de elaboración propia.

En relación con la producción final, las ilustraciones fueron desarrolladas inicialmente en modo de color RGB a una resolución de 300 dpi, con el fin de garantizar una alta calidad visual durante el proceso de montaje y posterior impresión. Para su integración en el libro impreso, fueron adaptadas a modo CMYK dentro del programa ***Adobe Illustrator 2024***, donde se realizó la diagramación del contenido.

El formato final del prototipo impreso se estableció en 22 x 23cm, una dimensión que favorece la contemplación cercana de las imágenes sin perder portabilidad. En cuanto a los materiales de impresión, se seleccionó papel couché (glossy) de 150g para las páginas interiores, con el objetivo de resaltar la saturación cromática y los detalles de las ilustraciones, mientras que la portada y contraportada se plantean en papel de 300g con acabado laminado, proporcionando mayor resistencia y durabilidad.

La encuadernación en tapa dura con cosido manual refuerza el carácter objetual del libro, alineándose con su concepción como pieza de colección y objeto de contemplación.

De esta manera, el proceso no solo implica una exploración formal, sino la construcción consciente de un lenguaje visual donde cada decisión, desde la simplificación de las formas hasta la selección de herramientas y materiales, responde a una intención estética, comunicativa y técnica integrada.

www.bidigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 32
Ilustración del ave Chivito de páramo, hembra/macho

Nota. Ilustración de elaboración propia.

Incorporación del entorno natural en la composición final

Desde la teoría de la percepción visual, Arnheim (2005) plantea que la relación figura-fondo no es únicamente un recurso formal, sino una estructura significativa que determina la manera en que comprendemos los objetos dentro de un campo visual. La decisión de integrar a las aves en un contexto de hábitat permite que dejen de percibirce como una figura aislada para concebirse como un organismo situado.

Esta integración del ave en su entorno responde a múltiples intenciones; cierre narrativo de la secuencia visual, activa una dimensión emocional mediante la construcción de atmósfera, restituye la condición ecológica del ave como parte de un sistema vivo y finalmente refuerza la noción de patrimonio natural.

Este tránsito visual puede entenderse como una metáfora del propio proceso cognitivo: identificar, observar, comprender y contextualizar. La secuencia establece un recorrido pedagógico implícito que conduce del reconocimiento individual a la conciencia ecológica.

La estilización infantil del paisaje mantiene coherencia con el lenguaje visual general de la propuesta, evitando rupturas estéticas entre la figura y el fondo. Esta decisión asegura unidad formal y refuerza la accesibilidad del conjunto. Como señala Acaso (2009), la imagen no solo comunica información, sino que construye significados culturales. En este caso, el entorno no actúa como simple decorado, sino como dispositivo simbólico que posiciona al ave dentro de un imaginario regional.

Aunque la representación no pretende ser botánicamente exhaustiva, sí se fundamenta en referencias reales del ecosistema andino, particularmente en el caso de especies asociadas al páramo o al bosque nublado.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 33

Parte del proceso de creación del ave Diglossa Mérideña

Nota. Ilustración de elaboración propia.

Articulé los datos de la revisión documental con operaciones de composición visual sintéticas configurando un entorno verosímil pero estilizado. En consecuencia, la ilustración en conjunto no constituye un añadido, sino la culminación conceptual del proceso gráfico.

A través de ella se articula una propuesta visual que integra conocimiento, sensibilidad artística e identidad territorial, reforzando el propósito central de la propuesta; contribuir a la valoración y reconocimiento del patrimonio natural andino.

Proceso ilustrativo como valor artístico

Con la incorporación del proceso de ilustración intercalado antes de la presentación formal del ave busco visibilizar la construcción artística de la imagen. Esto no lo planteo como apartado metodológico científico, sino como gesto de transparencia creativa y valorización del trabajo autoral.

Mostrar el boceto final, la aplicación de color base y la construcción de texturas permite comprender que la imagen final no surge de manera espontánea, sino como resultado de decisiones técnicas y estéticas progresivas. Esta estrategia es coherente con prácticas contemporáneas del ***art book*** donde el proceso forma parte del discurso visual y fortalece el vínculo entre creador y espectador.

Tal como señala Acaso (2009), la imagen artística contemporánea no solo comunica un resultado, sino que puede revelar sus mecanismos de producción como parte del significado. En este caso, el proceso amplifica el valor artístico del libro y refuerza su carácter autoral.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

El formato "***Coffee table book***"

La integración las ilustraciones en este formato, permite que la obra circule como objeto artístico y educativo capaz de habitar diferentes espacios. Así, el libro trasciende el soporte editorial y se convierte en una pieza artística de exposición, que combina arte digital, diseño editorial y discurso ecológico en una unidad coherente.

Cada pieza, aunque autónoma, conserva un equilibrio compositivo y una continuidad formal que las integra como parte de un universo estético común, cuya experiencia visual depende del ritmo de la secuencia de imágenes. Las aves, dispuestas en un orden que alterna direcciones de mirada, tamaños y movimientos, generan un flujo visual armónico que conduce al espectador a través de una lectura contemplativa y sensorial.

La ausencia de fondos complejos y el predominio del espacio vacío como recurso compositivo refuerza la contemplación y permite que cada ave adquiera protagonismo absoluto dentro del formato.

El vacío no se percibe como carencia sino como silencio visual que potencia la presencia simbólica del sujeto ilustrado. De acuerdo con Berger (1972), la percepción artística se construye tanto por lo que se muestra como por lo que se omite; el vacío, por tanto, se convierte en un espacio de pausa y reflexión, donde el espectador puede proyectar su propia interpretación.

A través de una estética afectiva, una técnica digital cuidadosamente elaborada y una mirada interpretativa del entorno, la obra promueve nuevas formas de visibilizar la biodiversidad desde el lenguaje sensible como lo es la ilustración.

Decisiones y configuración del libro

Si bien el contenido de la propuesta permite potenciales aplicaciones educativas y expansiones hacia otros formatos expositivos o digitales, su concepción inicial responde a la construcción de una pieza autónoma, donde imagen, secuencia y espacio material configuran una experiencia visual integral dentro del formato libro.

Desde la perspectiva teórica, el libro de artista no se define únicamente por su contenido, sino por la forma en que el propio libro se convierte en obra (Carrión, 2016).

La construcción de Alas de Mérida parte del principio de otorgar protagonismo a la imagen como principal vehículo de comunicación dentro de la obra. En consecuencia, las decisiones tipográficas fueron concebidas para acompañar la experiencia visual sin competir con ella, permitiendo que las ilustraciones mantuvieran su papel central dentro del recorrido del libro.

Para ello seleccioné la tipografía ***Espial Regular***, perteneciente a la categoría sans serif, debido a sus características de legibilidad, simplicidad formal y neutralidad visual. Su estructura limpia facilita la lectura del contenido informativo y establece una relación armónica con el lenguaje gráfico de las ilustraciones, evitando la incorporación de elementos visuales que pudieran distraer la atención del espectador o alterar el carácter contemplativo de la propuesta.

La utilización de una única familia tipográfica contribuye además a mantener coherencia visual a lo largo de toda la propuesta. A partir de variaciones de escala se establecen las jerarquías necesarias para diferenciar títulos, nombres científicos y textos descriptivos, garantizando claridad en la organización de la información sin generar rupturas dentro del sistema gráfico general.

En este sentido, el texto cumple una función de acompañamiento y contextualización, proporcionando datos básicos sobre las características físicas de cada ave sin desplazar el protagonismo visual de las ilustraciones. La síntesis de los textos responde a la intención de privilegiar la experiencia estética y contemplativa del libro, reforzando el carácter visual de la propuesta y promoviendo una aproximación accesible al patrimonio ornitológico representado.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Composición visual y construcción del recorrido de Alas de Mérida

La diagramación la desarrollé a partir de una estructura visual orientada a favorecer la contemplación de las ilustraciones y la construcción de una experiencia de lectura pausada. Más que organizar información de manera convencional, la composición busca establecer un equilibrio entre imagen, texto y espacio vacío, permitiendo que cada elemento participe activamente en la construcción del recorrido visual del libro.

Para ello utilicé una retícula cuadrada sencilla que sirvió como base para la organización de los elementos. Esta estructura me permitió mantener coherencia visual y establecer relaciones consistentes entre ilustraciones, textos y márgenes sin limitar la libertad compositiva de las páginas.

Uno de los principios fundamentales de la propuesta fue la jerarquización de la imagen como elemento principal de la experiencia editorial. En consecuencia, las ilustraciones ocupan gran parte de la página e incluso se extienden a página completa donde las aves son representadas dentro de su entorno natural. Esta decisión responde a la intención de privilegiar la observación y favorecer una relación más directa entre el espectador y las especies representadas.

La organización del contenido textual responde igualmente a criterios de claridad y discreción visual. La información descriptiva de cada ave se ubica de forma constante en la parte inferior derecha de las páginas, permitiendo una lectura ordenada sin interferir con la apreciación de las ilustraciones. Del mismo modo, los nombres comunes, nombres científicos y familias taxonómicas mantienen una disposición estable que facilita la identificación de las especies y refuerza la coherencia gráfica del conjunto editorial.

www.bdigital.ula.ve

Recorrido final del ecosistema

La organización de las aves dentro de Alas de Mérida responde a una lógica vinculada a la altitud de sus hábitats. El recorrido inicia con las aves que se ubican en el páramo y desciende progresivamente a las aves que se ubican en el bosque nublado. Esta secuencia no solo organiza la información visualmente también permite establecer relación entre las especies y el entorno al que pertenecen, reforzando la idea de territorio e identidad natural.

Figura 34

Mockup generado con IA del libro de arte Alas de Mérida

Nota. Ilustraciónes de elaboración propia.

Aves vs entorno

Dentro de esta estructura también se desarrolla una transición visual entre las aves y el ecosistema. Inicialmente las aves se presentan sobre fondos blancos con la intención de dirigir completamente la atención a sus características anatómicas y expresivas. Posteriormente las aves se integran con elementos naturales y texturas propias de nuestros paisajes. Este cambio permite que las aves dejen de percibirse como figuras aisladas para comenzar a entenderse como parte activa del entorno natural y simbólico.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 35

Mockup generado con IA del libro de arte Alas de Mérida

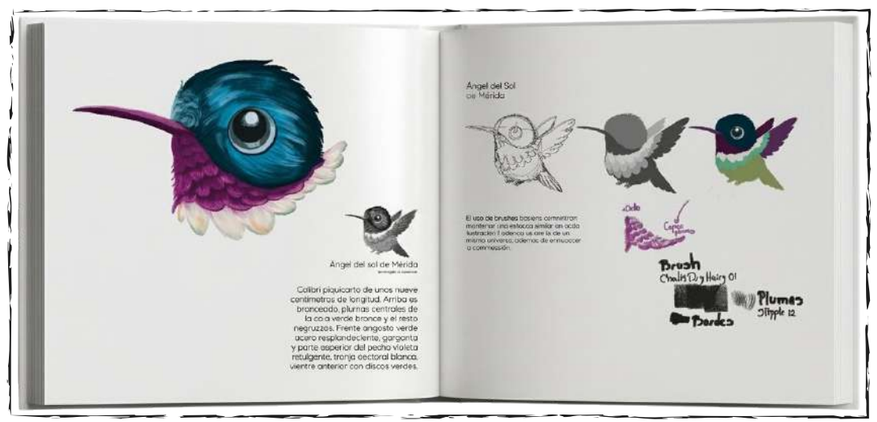
Nota. Ilustración de elaboración propia.

El vacío como recurso compositivo

Otro aspecto a destacar es el uso del vacío como recurso compositivo. La presencia de amplios espacios en blanco no responde únicamente a una decisión de estética minimalista, sino a la intención de generar silencio visual para que las aves respiren dentro de la página, favoreciendo una lectura pausada y contemplativa donde el espectador puede detenerse en cada ilustración y establecer una conexión con la obra.

Figura 36

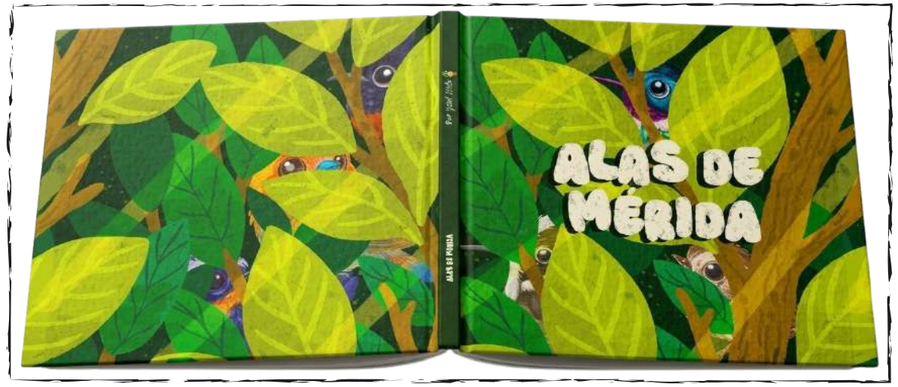
Mockup generado con IA del libro de arte Alas de Mérida

Nota. Ilustración de elaboración propia.

Figura 37

Mockup generado con IA del libro de arte Alas de Mérida

Nota. Ilustración de elaboración propia.

Monumentalización contemplativa

El formato cuadrado de 22 x 23 cm busca generar impacto emocional y presencia visual. La escala amplia permite que las ilustraciones respiren dentro del espacio, potenciando el detalle, la textura y la expresividad del estilo infantil desarrollado. Esta decisión se vincula con la lógica del ***coffee table book***, destinado a la contemplación pausada más que a la lectura lineal acelerada.

El formato contribuye a una experiencia inmersiva donde el ave adquiere una presencia protagónica dentro del plano, evitando que sea percibida como imagen decorativa. En términos de percepción visual, Arnheim (2005) señala que la escala influye directamente en la jerarquía y en la carga expresiva de la imagen; al ampliar la figura se intensifica su impacto simbólico.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 38

Captura de pantalla de Alas de Mérida versión digital

Nota. Captura de pantalla del libro en la plataforma Flipbooks

www.bdigital.ula.ve

Prototipo final y versión digital de la propuesta

La materialización final de Alas de Mérida se desarrolla a partir de un prototipo editorial concebido como una maqueta funcional del libro. Este prototipo reúne la totalidad de las decisiones visuales, compositivas y narrativas planteadas durante el proceso creativo, incluyendo la diagramación definitiva, la secuencia de ilustraciones, el tratamiento tipográfico y la estructura gráfica general de la obra.

Concebí la propuesta principalmente como una experiencia visual de contemplación secuencial, donde el formato del libro y la amplitud compositiva de las páginas permiten otorgar protagonismo a la imagen sobre el texto. En este sentido, el prototipo funciona como una aproximación material al comportamiento visual y editorial de la obra, permitiendo visualizar de manera integral la relación entre imagen, composición y recorrido narrativo.

La presentación final del proyecto se desarrolla en formato digital como una representación del prototipo editorial físico. Esta versión replica la estructura, secuencia y diseño del libro original, permitiendo su visualización en dispositivos digitales sin alterar la propuesta gráfica concebida para la obra.

La incorporación de esta segunda materialidad no sustituye la intención física del proyecto, sino que funciona como un medio de accesibilidad y visualización académica que permite presentar la propuesta editorial sin que factores asociados a procesos de impresión, acabados o producción física interfieran en la evaluación conceptual y visual del trabajo.

Desde esta perspectiva, la versión digital se entiende como una extensión de representación del prototipo final, conservando las decisiones estéticas y narrativas planteadas para la experiencia editorial de Alas de Mérida.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Singularidad de la propuesta editorial

La propuesta desarrollada en Alas de Mérida se sitúa en un punto intermedio entre la ilustración, el libro de arte y la divulgación visual del patrimonio natural. Aunque incorpora información básica sobre las especies representadas, no responde a los principios de una guía científica orientada a la clasificación taxonómica ni a los objetivos pedagógicos propios de un libro infantil convencional.

Del mismo modo, tampoco se configura como un catálogo expositivo, ya que las ilustraciones fueron concebidas para formar parte de una secuencia narrativa y visual integrada dentro de un objeto editorial. Su particularidad radica en la articulación de conocimiento, ilustración y experiencia estética dentro de una misma propuesta.

A través de un lenguaje visual accesible y una estructura centrada en la imagen, el libro busca favorecer el reconocimiento de la avifauna andina y propiciar un acercamiento sensible hacia especies que forman parte del patrimonio natural del estado Mérida.

Desde esta perspectiva, el proyecto entiende el libro como un espacio de contemplación visual donde la información funciona como complemento de la experiencia ilustrada. La imagen se convierte en el principal medio de aproximación a las aves, mientras que el texto aporta elementos de contextualización que enriquecen la lectura sin desplazar el protagonismo visual de la obra.

En consecuencia, la diagramación, la secuencia de las ilustraciones y la organización espacial de los contenidos constituyen elementos estructurales de la propuesta, ya que participan activamente en la construcción de la experiencia de observación y reconocimiento planteada a lo largo del libro.

Posibles líneas futuras de desarrollo

Alas de Mérida se concibe como una propuesta cuyo alcance, en el marco de este trabajo especial de grado, se limita al desarrollo de un prototipo físico de carácter experimental y a una versión digital que replica su estructura y recorrido visual. Ambas materialidades constituyen la forma de presentación del proyecto, sin que esto implique una edición publicada, una tirada impresa definitiva ni una circulación formal fuera del contexto académico.

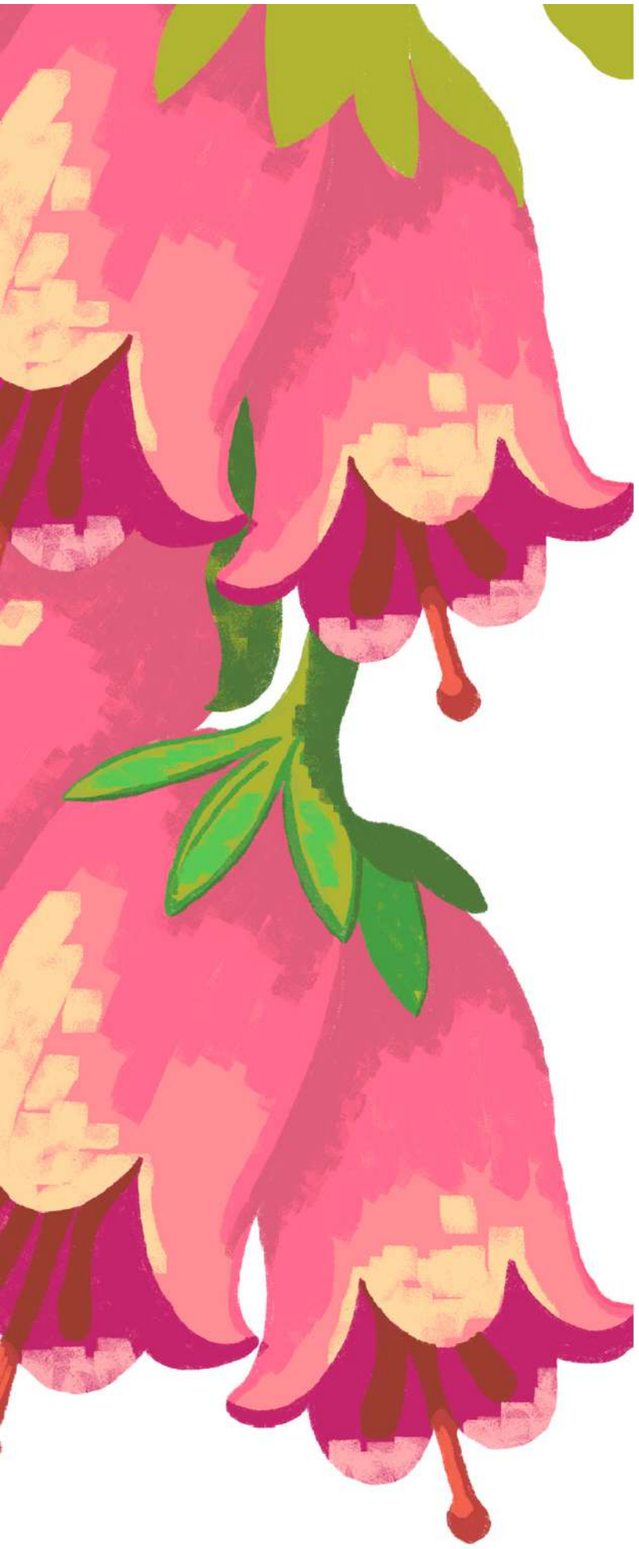
Cualquier proyección más allá de estos límites corresponde a posibles líneas de desarrollo futuro que dependerán de decisiones posteriores. No obstante, la naturaleza gráfica de la obra permite identificar algunas de esas posibilidades, que se presentan a continuación como extensiones potenciales del proyecto.

Entre estas destaca la circulación de las ilustraciones y contenidos derivados a través de plataformas digitales y redes sociales. La adaptación de fragmentos visuales, procesos de creación y detalles de las especies representadas podría contribuir a ampliar el alcance de la propuesta más allá del formato editorial, favoreciendo procesos de divulgación y sensibilización sobre la avifauna regional.

De igual manera, las ilustraciones desarrolladas para el proyecto poseen potencial para ser presentadas en contextos expositivos vinculados al arte, la ilustración o la educación ambiental. Su exhibición permitiría trasladar la experiencia visual del libro hacia un espacio físico diferente, donde las imágenes puedan apreciarse de manera individual y en formatos de mayor escala, generando nuevas formas de interacción con el público.

Estas posibilidades no forman parte del alcance desarrollado dentro de la presente investigación, sino que se plantean como líneas futuras que podrían explorarse posteriormente a partir del material visual producido. En este sentido, la propuesta se entiende como un punto de partida capaz de abrir oportunidades de difusión y circulación para las ilustraciones, manteniendo como eje central la valoración del patrimonio ornitológico andino y el acercamiento sensible hacia las especies representadas.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Sistema de ilustraciones finales

Como resultado del proceso creativo desarrollado, se presenta a continuación el conjunto de ilustraciones finales que conforman el libro de arte “Alas de Mérida”.

Estas imágenes sintetizan las decisiones conceptuales y técnicas abordadas a lo largo del proyecto, evidenciando la construcción de un lenguaje gráfico propio.

La organización de las ilustraciones responde a la lógica estructural del libro, iniciando con la representación individual de las especies, enfocadas en su reconocimiento visual, continuando con su integración en composiciones que las sitúan dentro de su entorno natural.

Esta disposición permite comprender tanto el tratamiento formal de cada ilustración como su función dentro de la narrativa visual del proyecto.

Ilustraciones de especies.

En este primer conjunto se presentan las ilustraciones individuales de las especies.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 39
Ilustración del ave Chivito de Páramo

Nota. Ilustración de elaboración propia.

Figura 40
Ilustración del ave Chivito de Páramo

Nota. Ilustración de elaboración propia.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 41
Ilustración del ave Cucarachero de Mérida

Cucarachero de Mérida
Cistothorus meridae

Nota. Ilustración de elaboración propia.

Figura 42
Ilustración del ave Ángel del Sol de Mérida

Ángel del Sol de Mérida
Heliangelus spencei

Nota. Ilustración de elaboración propia.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 43

Ilustración del ave Diglossa Merideña

Diglossa Merideña
Diglossa gloriosa

Nota. Ilustración de elaboración propia.

Figura 44

Ilustración del ave Perico Multicolor

Perico Multicolor
Hapalopsittaca amazonina

Nota. Ilustración de elaboración propia.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 45
Ilustración del ave Buscador Lomipizarra

Buscador Lomipizarra
Hemispingus goeringi

Nota. Ilustración de elaboración propia.

www.bdigital.ula.ve

Composiciones e integración en el entorno.

En este segundo conjunto las especies son integradas en un entorno natural, permitiendo observar la aplicación del lenguaje gráfico en escenas que articulan forma, color y contexto, reforzando el carácter narrativo y contemplativo del libro.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 46

Ilustración del mapa de Mérida y ubicación de aves del páramo

Nota. Ilustración de elaboración propia.

Figura 47

Ilustración del mapa de Mérida y ubicación de aves del bosque nublado

Nota. Ilustración de elaboración propia.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 48

Composición final del Chivito de páramo, macho y hembra

www.bibliotecadigital.udla.ec

Nota. Ilustración de elaboración propia.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 49

Composición final del Cucarachero de Mérida

Nota. Ilustración de elaboración propia.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 50

Composición final del Ángel del Sol de Mérida y Diglossa Merideña

www.bdigital.ula.ve

Nota. Ilustración de elaboración propia.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 51

Composición final del Perico Multicolor y el Buscador Lomipizarra

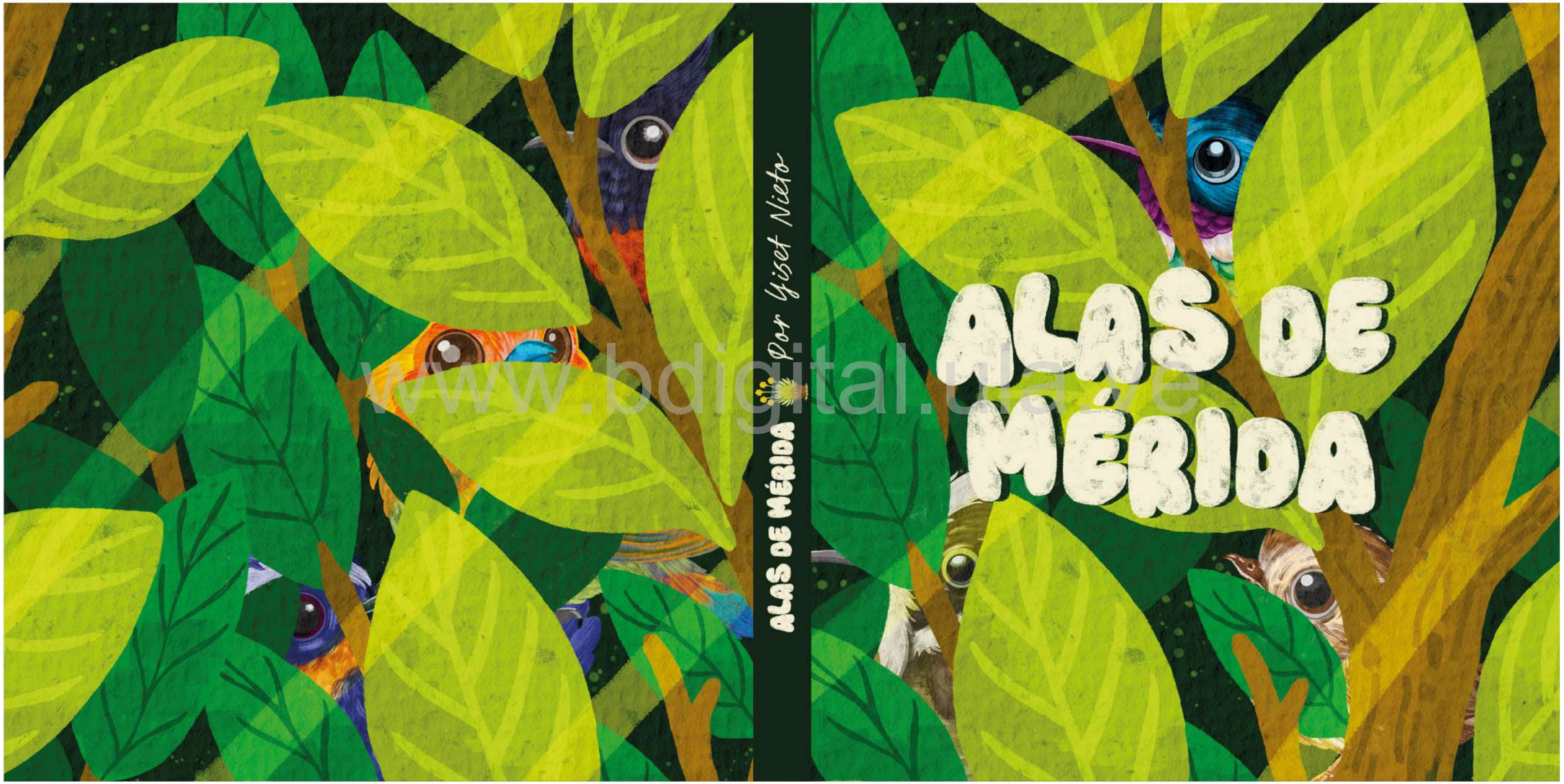
Nota. Ilustración de elaboración propia.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Figura 52

Composición final para la portada y contraportada del libro Alas de Mérida

Nota. Ilustración de elaboración propia.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Conclusiones

Este proyecto surge de una inquietud que trasciende la representación gráfica de la naturaleza para situarse en la relación que las personas establecen con ella. Aunque la avifauna del estado Mérida ha sido ampliamente documentada desde disciplinas como la biología y la ornitología, su presencia dentro del imaginario visual cotidiano continúa siendo limitada.

A partir de esta observación, encontré en la ilustración una posibilidad de mediación capaz de aproximar al espectador a especies que pese a formar parte del patrimonio natural regional, suelen permanecer fuera de los espacios habituales de reconocimiento y valoración. A lo largo del proceso creativo, la representación de las aves dejó de entenderse como un ejercicio de reproducción formal para convertirse en una búsqueda orientada a la construcción de experiencias visuales significativas.

La observación de las especies, el estudio de sus características biológicas y la reinterpretación de sus formas me permitieron desarrollar un lenguaje gráfico que privilegia la sensibilidad, la contemplación y la conexión emocional sin perder de vista los elementos esenciales que hacen posible su reconocimiento. En este sentido, la síntesis visual se consolidó como una estrategia proyectual que permitió reducir la complejidad de la información sin sacrificar la identidad biológica de las especies representadas.

Uno de los principales hallazgos de esta investigación consistió en reconocer que la ilustración puede funcionar como una herramienta de acercamiento al patrimonio natural desde perspectivas distintas a las tradicionalmente asociadas con la divulgación científica.

Mi adopción de recursos vinculados a la ilustración infantil no respondió a una intención dirigida exclusivamente al público infantil ni a la construcción de procesos de identificación simbólica con las aves, sino a la búsqueda de un lenguaje visual accesible capaz de ser comprendido por públicos diversos.

www.bdigital.ula.ve

A través de esta estrategia, las especies dejan de percibirse únicamente como objetos de estudio para convertirse en imágenes cercanas que favorecen la observación, el reconocimiento y la sensibilización. Asimismo, el desarrollo de la propuesta permitió comprender que el diseño editorial constituye una herramienta activa dentro de la construcción del significado.

La secuencialidad, la diagramación, el uso del espacio vacío, la jerarquía visual y lel predominio de la imagen sobre el texto no operan únicamente como recursos formales, sino como mecanismos que orientan la experiencia de lectura y contemplación. Desde esta perspectiva, la imagen deja de funcionar como complemento de la información para convertirse en el eje principal de la experiencia.

La elección de un formato híbrido entre libro de arte, ***coffee table book*** y libro de artista permitió articular las dimensiones artísticas, editoriales y contemplativas del proyecto en un mismo objeto. Esta convergencia de formatos favorece una experiencia donde la obra puede ser observada, recorrida y reinterpretada desde múltiples niveles de aproximación, consolidando al libro como un espacio de encuentro entre ilustración, patrimonio natural y experiencia estética.

En relación con los objetivos planteados al inicio de la investigación, el proceso permitió identificar y categorizar especies de aves endémicas y andinas vinculadas al estado Mérida a partir de la revisión de registros especializados y documentación ornitológica. Este análisis hizo posible reconocer atributos biológicos, morfológicos y cromáticos fundamentales para su representación visual, estableciendo una base referencial que orientó el desarrollo de las ilustraciones sin desvincularlas de las características esenciales de cada especie.

Asimismo, el estudio de la ilustración y de distintos lenguajes visuales permitió comprender las posibilidades de transición entre la representación descriptiva y la interpretación artística. A través de este proceso se confirmó que la síntesis visual, la estilización de las formas y el uso expresivo del color pueden funcionar como estrategias efectivas para acercar el conocimiento sobre la avifauna a públicos diversos, sin perder los elementos necesarios para el reconocimiento de las especies representadas.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Por otra parte, el análisis comparativo de referentes vinculados a la ilustración, el ***art book***, el ***coffee table book*** y el libro de artista permitió establecer los parámetros estéticos, compositivos y editoriales que dieron forma a la propuesta. Este estudio resultó determinante para definir tanto el lenguaje gráfico de las ilustraciones como la estructura visual del libro, consolidando una experiencia de lectura centrada en la contemplación y en el predominio de la imagen como principal recurso comunicativo.

Finalmente, la producción de las ilustraciones y del sistema de diagramación editorial permitió materializar los objetivos proyectuales de la investigación en una obra coherente con los fundamentos teóricos y conceptuales desarrollados. La integración entre ilustración, diseño editorial y narrativa visual dio lugar a una propuesta capaz de articular conocimiento, experiencia estética y sensibilización ambiental dentro de un mismo objeto editorial.

Del mismo modo, la selección de especies endémicas y andinas vinculadas al estado Mérida permitió construir una representación visual que trasciende la individualidad de cada ave para aproximarse a una lectura más amplia del paisaje natural merideño. Las ilustraciones no buscan sustituir los registros científicos existentes, sino complementar otras formas de aproximación al territorio mediante una experiencia centrada en la observación y la sensibilidad.

Con Alas de Mérida demuestro que la ilustración contemporánea puede asumir un papel relevante dentro de los procesos de divulgación y valoración del patrimonio natural, especialmente cuando se articula con estrategias capaces de ampliar las formas de acceso al conocimiento.

Esta investigación me permitió evidenciar que la imagen no solo comunica información, sino que también puede despertar curiosidad, generar vínculos afectivos y favorecer procesos de sensibilización frente a la biodiversidad.

Finalmente, más que ofrecer respuestas definitivas, este proyecto abre una posibilidad de exploración sobre el papel que pueden desempeñar la ilustración y el diseño editorial en la construcción de relaciones más cercanas con el entorno natural. Con la propuesta no pretendo sustituir el conocimiento científico ni construir identidades a partir de las especies representadas, sino favorecer el reconocimiento y la valoración de una avifauna que forma parte del paisaje cotidiano, pero que con frecuencia permanece inadvertida.

En este sentido, la obra se plantea como una invitación a observar con mayor atención aquello que habita nuestro entorno, entendiendo que el reconocimiento constituye uno de los primeros pasos hacia la valoración y, en consecuencia, hacia la conservación.

Porque, en última instancia, solo aquello que se reconoce se valora, y solo aquello que se valora, se protege.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Referencias bibliográficas y electrónicas

- Albers, J. (2006). ***La interacción del color.*** Alianza Editorial.
- Acaso, M. (2009). ***El lenguaje visual.*** Paidós.
- Arnheim, R. (2005). ***Arte y percepción visual: Psicología del ojo creador.*** Alianza Editorial.
- Ascanio, D., Rodríguez, G. A., & Restall, R. L. (2021). ***Birds of Venezuela.*** Bloomsbury Publishing.
- Berroeta, H., Di Masso, A. y Vidal, T. (2018). ***Apego al lugar: vínculos afectivos de las personas con el entorno .*** Revista INVI, 33(94), 11–29
- Borgdorff, H. (2010). ***The production of knowledge in artistic research. En M. Biggs & H. Karlsson (Eds.), The Routledge companion to research in the arts.*** Routledge.
- Brossa, J. (2001). ***Poemas visuales y libros objeto.*** Galaxia Gutenberg.
- Bunge, M. (2004). L***a investigación científica: Su estrategia y su filosofía.*** Siglo XXI Editores.
- Bury, S. (1995). ***Artists' books: The book as a work of art, 1963–1995.*** Scolar Press.
- Carson, R. (1965). ***The sense of wonder.*** Harper & Row.
- Caldwell, C., & Zappaterra, Y. (2014). ***Editorial design: Digital and print.*** Laurence King Publishing.
- Carrión, U. (2016). ***El arte nuevo de hacer libros.*** Tumbona Ediciones.
- Dondis, D. A. (2008). ***La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual.*** Gustavo Gili.
- Drucker, J. (2004). ***The century of artists' books.*** Granary Books.
- Ferrada, M. J. (2019). ***El lenguaje secreto de los ilustradores.*** Fondo de Cultura Económica.
- Flick, U. (2015). ***Introducción a la investigación cualitativa.*** Ediciones Morata.

- Gablik, S. (1991). The reenchantment of art. Thames & Hudson.
- García, A., & Montoya, P. (2020). **Ilustración digital y autogestión creativa.** Editorial Lumen.
- Haslam, A. (2006). **Book design.** Laurence King Publishing.
- Hilty, S. L. (2003). **Birds of Venezuela.** Princeton University Press.
- Hilty, S. L., & Sharpe, G. M. (2015). ***Birds of Venezuela (2nd ed.).*** Princeton University Press.
- Hidalgo, MC, & Hernández, B. (2001). ***Apego al lugar. Cuestiones conceptuales y empíricas .*** Journal of Environmental Psychology, 21(3), 273–281.
- López, M. (2015). ***Construcción y desarrollo de ilustraciones de aves*** (Trabajo de grado). Universidad Rafael Landívar. http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/03/05/Lopez-Maria-Investigacion.pdf
- Lupi, G. (2020). ***Observe, collect, draw! A visual journal.*** Princeton Architectural Press.
- Male, A. (2007). **Illustration: A theoretical and contextual perspective.** AVA Publishing.
- Manovich, L. (2013). ***Software takes command.*** Bloomsbury Academic.
- McCloud, S. (2006). ***Making comics: Storytelling secrets of comics, manga and graphic novels.*** HarperCollins.
- Millán, J. (2022). ***Ilustrar y animar para conservar: Sobre aves endémicas en los humedales de Bogotá*** (Trabajo de grado). Universidad Pedagógica Nacional. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/18416
- Miranda, J., León, J. G., Saavedra, L., & Escalona, M. (2024). ***Lista oficial de las aves de Venezuela por estados y entidades federales: Estado Mérida (Versión junio 2024).*** Unión Venezolana de Ornitólogos. https://uvovenezuela.org
- Mitchell, W. J. T. (2019). ***Image science: Iconology, visuality, and media.*** MIT Press.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

- Morales, D. (2017). ***Concepto artístico de Vertex. El libro de artista digital enfocado en la concepción visual de un videojuego*** (Trabajo de grado). Universidad de Los Andes.

- Munari, B. (1983). ***¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual.*** Gustavo Gili.

- Munari, B. (2016). ***Design as art.*** Penguin Books.

- Nikolajeva, M., & Scott, C. (2001). ***How picturebooks work.*** Garland Publishing.

- Panofsky, E. (1972). ***Studies in iconology: Humanistic themes in the art of the Renaissance.*** Harper & Row.

- Phillpot, C. (1998). ***Books, Bookworks, Book Objects, Artists' Books.*** Art Libraries Society.

- Palleiro-Sánchez, P (2024). ***El libro-arte: una propuesta más allá del texto.*** Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

- Rodríguez, J. P., & Rojas-Suárez, F. (2008). ***Libro rojo de la fauna venezolana (3.ª ed.).*** Provita y Fundación Polar.

- Sabino, C. (2002). ***El proceso de investigación.*** Panapo.

- Salisbury, M., & Styles, M. (2012). ***Children's picturebooks: The art of visual storytelling.*** Laurence King Publishing.

- Sclater, P. L., & Salvin, O. (1870). ***Sobre las aves venezolanas recolectadas por A. Goering.*** Proceedings of the Zoological Society of London, 3, 779–788.

- Scolari, C. A. (2018). **Narrativas transmedia: Cuando todos los medios cuentan.** Deusto.

- Tucci, A. (2022). ***¡A echarle pichón! La ilustración como recurso para la reapropiación de los venezolanismos.*** (Trabajo de grado). Universidad de Los Andes.

- Unión Venezolana de Ornitólogos. (2021). ***Revista Venezolana de Ornitología (Vol. 11).*** https://uvovenezuela.org

- Zeegen, L. (2009). ***What is illustration?*** Rotovision.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

www.bdigital.ula.ve

Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se emplearon herramientas de inteligencia artificial como apoyo en procesos específicos, tales como la revisión gramatical, la organización de ideas, la verificación, organización y adecuación de las fuentes citadas conforme a las normas APA, así como la creación de los mockups del prototipo del libro.

El uso de estas herramientas no sustituyó en ningún momento el análisis crítico, la interpretación, ni la producción intelectual propia de la autora, siendo todos los contenidos, planteamientos, interpretaciones y conclusiones resultado de un proceso de investigación y reflexión personal.

Asimismo, se garantiza que todas las fuentes utilizadas han sido debidamente verificadas, contrastadas y referenciadas conforme a los criterios académicos establecidos.

Esta declaración se presenta en cumplimiento de los principios de integridad académica y transparencia en el uso de tecnologías emergentes aplicadas a la investigación.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Boceto. Primera propuesta para la portada

www.bdigital.ula.ve

Boceto. Segunda propuesta para la portada

ANEXOS

En esta sección se presentan figuras complementarias que amplían el proceso y resultados del proyecto.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Prueba de ave sobre elemento del entorno

Ilustración y montaje de la guarda #1 Descartada

Prueba de montaje descartada

Ilustración y montaje de la guarda #2 Descartada

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Capturas de pantalla del programa Photoshop donde se evidencia carpetas y capas trabajadas

Parte del proceso del forrado de las tapas del prototipo

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual