

UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO ACADÉMICO 2022/2023

**EL ÁLBUM ILUSTRADO COMO HERRAMIENTA PARA LA
ENSEÑANZA DE LAS ARTES PLÁSTICAS EN PRIMARIA.**

**THE PICTURE BOOK AS A TOOL FOR TEACHING VISUAL ARTS
IN PRIMARY SCHOOL**

AUTORA: Marta Muriedas Saro

DIRECTORA: Lorna Arroyo Jiménez

LORNA
BEATRIZ|
ARROYO|
JIMENEZ

Firmado
digitalmente por
LORNA BEATRIZ|
ARROYO|JIMENEZ
Fecha: 2023.06.15
12:27:15 +02'00'

V.ºB.º Director /a

V.ºB.º Autor/a

RESUMEN

La Educación Artística en España corre un grave peligro, pues cada vez son menos los docentes por su enseñanza. Tras esta problemática, se han analizado las respuestas de varios autores que han buscado distintas soluciones. Es por ello que el objetivo de este trabajo consiste en generar una herramienta que ayude a resolver los problemas de la Educación Plástica. Para ello se realizará un estudio del caso, donde se analizarán no solo las opiniones de los distintos autores, que se verán más adelante, sino también el análisis de distintas obras artísticas y su relación con el dibujo infantil. Así lograr la creación de un álbum ilustrado que enseñe a los niños y niñas distintas técnicas del dibujo y la pintura, partiendo desde sus propios conocimientos.

ABSTRACT

Arts education in Spain is in serious danger, as fewer and fewer teachers are committed to teaching it. Following this problem, we have analysed the responses of several authors who have sought different solutions. That is why the aim of this work is to generate a tool that helps to solve the problems of Art Education. For this purpose, a case study will be carried out, where not only the opinions of the different authors will be analysed, which will be discussed later on, but also the analysis of different artistic works and their relationship with children's drawing. This will lead to the creation of an illustrated album that teaches children different drawing and painting techniques, based on their own knowledge.

PALABRAS CLAVES

Vanguardias, álbum ilustrado, educación artística, etapa esquemática, arte, dibujo infantil.

KEYS WORDS

Vanguard, illustrated album, art education, schematic stage, art, children's drawing.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
MARCO TEÓRICO	7
1. La educación artística en el nuevo currículo de Educación Primaria.....	7
2. Infancia y vanguardias: <i>Fauvismo, Expresionismo y Cubismo</i>	9
3. De los cuadros a los álbumes ilustrados.....	12
4. El álbum ilustrado como herramienta en la educación artística.....	15
Análisis de las obras de arte	18
RESULTADOS	28
CONCLUSIONES.....	33
BIBLIOGRAFÍA.....	34
ANEXOS.....	36

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 1. El museo de Carlota. James Mayhew.....</i>	<i>13</i>
<i>Ilustración 2. Mateo en el museo del Thyssen. 2002</i>	<i>14</i>
<i>Ilustración 3. La gata Felicia.2006.....</i>	<i>14</i>
<i>Ilustración 4. Un detective en el museo. 2007.....</i>	<i>15</i>
<i>Ilustración 5. Barcas en el puerto. André Derain.</i>	<i>18</i>
<i>Ilustración 6. Dibujo infante 7 años. 2018</i>	<i>19</i>
<i>Ilustración 7. La Danza. Henri Matisse.....</i>	<i>19</i>
<i>Ilustración 8. La Danza. Henri Matisse.....</i>	<i>19</i>
<i>Ilustración 9. El caballo azul. Franz Marc.....</i>	<i>21</i>
<i>Ilustración 10. Dibujo segundo de primaria. 2023</i>	<i>21</i>
<i>Ilustración 11. El grito. Edvard Munch.....</i>	<i>22</i>
<i>Ilustración 12. Dibujo niña 10 años. 2018</i>	<i>23</i>
<i>Ilustración 13. El violinista verde. Marc Changall</i>	<i>24</i>
<i>Ilustración 14. Dibujo segundo de primaria. 2023</i>	<i>25</i>
<i>Ilustración 15. La mujer con guitarra. María Blanchard.....</i>	<i>26</i>
<i>Ilustración 16. Dibujo niña 10 años. 2019</i>	<i>27</i>

INTRODUCCIÓN

La educación artística es esencial para la enseñanza de las artes en las etapas más tempranas de la vida. Pero, ¿qué es el arte? Según la RAE (Real Academia Española) el arte se define como una capacidad o una manifestación, en la cual los seres humanos plasmamos la realidad o lo imaginario de distintas formas y con gran variedad de recursos. Por lo tanto, la educación artística sería aquel lugar donde los estudiantes pudieran desarrollar una mayor creatividad y sensibilidad por el mundo de las artes (Núñez, 2002).

Al ser un término tan amplio y en muchas ocasiones subjetivo, nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la mejor forma de enseñar las artes plásticas en las edades más tempranas?

En nuestro país nos encontramos una contradicción respecto a la educación artística. España es uno de los países con mayor relevancia artística a lo largo de la Historia del Arte, contando con grandes artistas plásticos, escultores, arquitectos, etc. Pero cuando nos adentramos a la educación artística vemos poco interés en esta rama de la educación, haciendo que sean poco los estudiantes que tienen la oportunidad de disfrutar de una verdadera experiencia artística. Pero, ¿cómo puede ser posible? Si en la actualidad los niños y niñas de nuestro país se encuentran expuestos a imágenes constantemente, ya sean por, imágenes digitales o ilustraciones, como es el caso de los álbumes ilustrados.

¿Cuál es la importancia de estos álbumes ilustrados en la infancia? Estos surgen como una evolución de los libros ilustrados, cuyas ilustraciones eran un acompañante al texto literario, aportando incluso más información que el texto escrito. La ilustración en estos libros es la esencia de la historia, la parte principal de esta nos la encontramos en la parte más artística, dejando la parte escrita en un segundo plano.

Al tener las ilustraciones tanta importancia, vemos gran variedad de técnicas y estilos, mostrando al alumnado la gran variedad de formas que existen para trabajar las ilustraciones. Vemos álbumes que van desde el dibujo más sencillo, con formas simples, como puede ser los círculos. Mientras que en otros

álbumes podemos apreciar una mayor dificultad, una mezcla de técnicas y estilos pictóricos, donde el autor esconde grandes secretos de la propia historia.

Por ello, el objetivo en este trabajo es crear una herramienta que ayude a la educación artística del alumnado de segundo de primaria. Para conseguir el objetivo planteado, se realizará una metodología de análisis y estudio de un caso, con el fin de realizar un álbum ilustrado con un estilo y técnica concreta, que acerque el arte a la educación plástica. Con esta herramienta se tiene el objetivo de que los estudiantes mejoren sus habilidades artísticas a través de referencias artísticas cercanas a la etapa del dibujo en la que se encuentren. Enseñándoles distintas técnicas de dibujo y pintura, la teoría de color de forma visual o las perspectivas más sencillas. Otro de los objetivos que se tiene con la creación de este recurso, es mejorar el pensamiento crítico y la creatividad del alumnado. Para conseguir estos objetivos, el álbum ilustrado mostrará distintos estilos pictóricos cercanos al dibujo infantil, tal como son el *fauvismo*, el *expresionismo* y el *cubismo*.

Se realizará a través del álbum ilustrado debido a que las ilustraciones tienen un gran potenciador artístico y visual, por donde los estudiantes puedan aprender sobre las artes plásticas de una manera más dinámica, así como mejorar su creatividad y darles herramientas para interpretar mejor todas las imágenes que se encuentren en su día a día.

MARCO TEÓRICO

1. La educación artística en el nuevo currículo de Educación

Primaria

En España nos encontramos una contradicción con la educación artística. Vivimos en uno de los países con artistas y obras muy relevantes en el mundo del arte occidental, pero una vez adentrados en la educación de nuestro país vemos poco interés sobre la educación artística (Hernández, 1995). Además, según Juan Senís Fernández (2014) fuera de la escuela son pocos los niños y niñas que tienen la oportunidad de aprender sobre el arte, con visitas a museos o galerías de arte.

Durante años se lleva repitiendo el mismo patrón de aprendizaje del arte en las aulas, donde se repiten autores y estrategias de actividades para enseñarlo (Feliu, 2011). Además, aunque la Educación Artística tenga una de las experiencias más agradables y divertidas dentro del currículo, socialmente no se le considera un conocimiento *útil* (Hernández, 1995).

Según Ricard Huerta y Ricardo Domínguez (2020), actualmente, tras la crisis mundial del COVID-19, la educación artística ha quedado en una situación desfavorable, pues con la nueva ley de educación (LOMLOE) la educación artística queda prácticamente eliminada. Debido al desarrollo de las tecnologías, la sociedad se ve en una completa difusión de imágenes visuales, por lo que esto lleva a replantearse, una renovación de la educación artística.

Los docentes encargados del área de la Expresión Plástica en la Educación Primaria han sido los encargados de solventar las carencias expresivas, estéticas y creativas (Sumozas, 2021). Esta asignatura siempre ha sido impartida con una metodología de enseñanza-aprendizaje, según Sumozas, basadas en proyectos y trabajos que fomentan la creatividad plástica del alumnado.

Debido al panorama actual en la educación artística, son varios autores como Ricard Huerta o Rafael Sumozas, entre otros, y profesionales de la educación artística, los cuales han reivindicado una mejora de la educación artística a través de: #EducaciónNoSinArtes. En esta reivindicación el autor

Rafael Sumozas (2021) habla de 10 argumentos, de los cuales se pueden apreciar algunos como, la valoración de la educación artística como forma de enriquecimiento, o como un contexto ideal para trabajar temas esenciales de la sociedad, también se argumenta una consideración de la Educación Artística, visual y audiovisual como una materia instrumental en la Educación Primaria, no como una asignatura específica u optativa.

La consecuencia de esta falta de educación artística, hace que haya una cultura visual mucho más pobre, con concepciones en las Artes Plásticas equivocadas (Alcaide-Díaz, 2011). Además, desde la escuela no se quiere formar a futuros artistas, ni tampoco a literarios, ni científicos, sino el objetivo de la escuela es darles las herramientas para iniciar estos estudios (Báez Merino, 2020).

Otra de las problemáticas que nos encontramos en la educación artística en primaria es la poca formación que tienen los maestros, basada prácticamente en el dibujo a lápiz de láminas figurativas, muy naturalistas. Si juntamos la poca formación del profesorado, con la reducción de clases de plástica, nos encontramos con el problema de la educación, que no sabe enfrentarse a este mundo actual, totalmente audiovisual (Báez, 2020).

Es importante dar al alumnado las herramientas que les ayuden a acceder al arte, de manera que consigan llegar a la comprensión y la expresión artística. Pero para darles de esta habilidad requiere de tiempo, recursos y gente bien preparada (Cajiao, 2009). El aprendizaje de la educación plástica, según Ana García-Sípido (2003) implica de la adquisición de otras habilidades, la educación artística debe favorecer al resto de las áreas. De este modo puedan trabajar la curiosidad, la relación entre la forma y las obras y la observación de las características de los objetos, entre otras.

Asimismo, la educación artística debe ser fruto del conocimiento, que genera interés y curiosidad, es algo que está en constante construcción y desarrollo, puesto que el alumnado interioriza su experiencia y construye sus propios aprendizajes (García-Sípido, 2003).

En la educación actual, se ha introducido una herramienta didáctica visual, el álbum ilustrado. Lo que lleva a quien lo esté leyendo, en un pensamiento

consciente y activamente imaginativo. Además, los álbumes no solo comunican a través de un significado textual sino también ilustrativo. Esta herramienta ayuda en la educación artística, puesto que al igual que los artistas, tienen una forma especial de observar y analizar la realidad (Díaz, 2018).

Es a través del arte, donde los estudiantes pueden aprender a observar el mundo que les rodea y, por lo tanto, conocerlo. Además de mejorar la imaginación y la creatividad, que son dos herramientas que sirven para transformar el mundo observable. (Navarro, 2021). La autora también remarca la importancia del lenguaje plástico que le da Eisner (2004), haciendo referencia a la repercusión sobre la conciencia y la mejora de la difusión de la cultura.

Además, según Ana González Menéndez (2016), la expresión artística es una herramienta importantísima para los niños y niñas debido a que forma parte de la comunicación que ayuda a mejorar sus capacidades tanto creativas como expresivas.

2. Infancia y vanguardias: *Fauvismo, Expresionismo y Cubismo.*

Las vanguardias desde sus inicios han buscado desmarcarse del arte tradicional, del arte académico, que se basaba en el naturalismo y la racionalidad (Rivero, 2010). Y es bien sabido, que desde el principio el arte de vanguardias ha sido duramente criticado, sobre todo con la siguiente afirmación: “Esto lo podría hacer como un niño” (Rivero, 2010, p. 573). Pero grandes artistas de la altura de Picasso, como nombra el autor, se han dedicado toda su vida para ser capaces de pintar como tal. Y es que, a través de estas vanguardias, los artistas comenzaron a buscar entre su subconsciente de adulto para encontrar momentos y situaciones de sus infancias, por lo que, a través de arte moderno, se puede apreciar elementos, colores y formas que evocan la infancia más pura.

Luis David Rivero comenta que la visión más infantil es un claro ejemplo de la mirada sin prejuicios, que se encuentra fuera de la norma social, que cuando pinta solo trata de divertirse, es la expresión artística más ansiada por grandes artistas del siglo XX. Por tanto, el dibujo infantil y las vanguardias

guardan algunas similitudes, como el azar en la creación, la experimentación o el descontrol a la hora de crear (Rincón, 2011).

Como los niños y niñas, la historia del arte se ha caracterizado por seguir a través de unas etapas, movimientos y estilos que se han ido modificando a lo largo de nuestra historia. Solo que a diferencia de los estadios por los que se pasa en la infancia, la historia del arte ha ido en retroceso “se ha pasado en el último siglo a las primeras etapas infantiles” (Rincón, 2011, p.3).

En los últimos años, se deja ver como el arte moderno educa al espectador sobre la plástica infantil, sobre todo en algunas obras de artistas de la talla de Picasso (Martínez, 2018).

Dependiendo de las vanguardias se puede asumir unas u otras características con las etapas infantiles en el dibujo, en este caso se hablará de tres de estas vanguardias:

1. Fauvismo.

El fauvismo es una de las primeras corrientes surgidas a principios del siglo XX. En esta corriente artística los y las artísticas comenzaron a dar gran importancia al color para dar mayor expresividad a la obra (Rincón, 2011). Se caracterizaba por sus colores y sus perspectivas planas y simplificadas. Sus pinceladas se volvieron breves e intensas, lo que dio nombre a la corriente “fouves” que significa fieras (Kindersley, 2018).

Algunos artistas que se caracterizaron por pintar en este estilo, tienen renombre como Henri Matisse, Georges Rouault, André Derain o Émilie Charmy.

En comparación al arte más infantil se puede apreciar cómo, los más pequeños, que al igual que en el fauvismo usan el color en forma de mancha para definir los elementos de sus creaciones. También, se puede ver una similitud respecto a la temática que aborda la corriente artística y lo que suelen representar los infantes en sus dibujos, pintando su realidad de una forma propia (Rincón, 2011).

2. Expresionismo.

A principios del siglo XX se puede ver el surgimiento del Expresionismo, nacido en Alemania, con el fin de expresar los sentimientos humanos, representándolo de forma apasionada y violenta. Según la autora, es el movimiento artístico más cercano a los dibujos de las primeras etapas infantiles (Rincón, 2011).

Se puede comprobar una gran similitud entre las obras expresionistas y los dibujos de niños y niñas de entre 6 y 7 años. Los temas escogidos cobran gran importancia debido a la expresividad con la que se crean, donde se exageran formas y colores. Es muy usual ver como el alumnado usa sus dibujos para plasmar sus preocupaciones y pensamientos, al igual que los artistas de principios de siglo XX (Rincón, 2011).

3. *Cubismo*

Como en gran parte de las vanguardias, el cubismo era reacio a la pintura academicista y tradicional, rechazando sus composiciones y deconstruyendo las perspectivas. Según Amaya Aida (2011) dentro del cubismo, la geometría realiza una función esencial, puesto que se basa en descomponer la realidad en partes. Esta forma de pintar se asemeja a los dibujos de los y las adolescentes, donde se encuentran estructuras planas, en manera de sintaxis.

Dentro de este movimiento artístico se puede diferenciar dos etapas bien marcadas, el cubismo analítico o cubismo temprano, donde existen estructuras más complejas, la estética carece de importancia, con objetos vistos desde varias perspectivas. Esta época del cubismo, según la autora, es muy similar al dibujo infantil. La otra etapa que existe del cubismo, se puede llamar cubismo sintético o cubismo tardío. En este tipo de cubismo, aparece el collage, el objeto no se descompone, sino que se sintetiza y la estética sigue sin tener importancia en las obras (Rincón, 2011). La similitud que se puede observar con esta segunda etapa del cubismo, es el uso del collage, muy usados desde los centros educativos como forma de expresión del infante.

Existen otras etapas de las vanguardias donde se puede apreciar esta similitud con el dibujo infantil, el autor Juan Martínez Moro (2018), destaca las obras de Joan Miró, que forman parte de la etapa del surrealismo. El autor

señala como el artista buscaba crear un lenguaje propio, este lenguaje se basaba en formas visuales simples y geométricas, distribuidas por el cuadro en forma de sopa (no tenían orientación). Muchas de las formas que se pueden observar en sus obras tienen mucho que ver con el dibujo infantil, puesto que se puede apreciar estructuras estrelladas, renacuajos, variedad en la intensidad de los trazos. Todo ello, como ya se ha nombrado anteriormente, son características propias de las primeras etapas del dibujo infantil.

3. De los cuadros a los álbumes ilustrados

Los álbumes ilustrados están orientados hacia un público joven, donde a través de las ilustraciones intentan acercarse a sus planteamientos estéticos. Pero estos planteamientos, según Rut Martínez López y Banca González, no son suficientes para atraer la atención de la historia. Para ello, lo que plantean las autoras, es hacer a los niños y niñas partícipes de su propia experiencia.

El arte es un gran acompañante de la infancia, es un compañero habitual en su crecimiento, en muchas ocasiones esta conexión se da gracias a la literatura infantil actual (Ramos, 2007).

Actualmente, dentro de la educación se cuenta con un aliado que no solo ayuda a tratar el texto, sino que va más allá, tratando las emociones a través de las palabras y la imagen. El álbum ilustrado (Navarro, 2021).

Existen numerosas de obras literarias dirigidas a un público infantil que entre sus páginas se vislumbra como tema principal, el arte. En España son escasas las obras cuya temática principal sea el mundo del arte, pero gracias a la traducción de obras literarias infantiles, se puede apreciar esta interacción entre el mundo de las letras y el mundo artístico (Ramos Frenedo, 2007). Estos álbumes ilustrados son las obras literarias que más cambios presentan actualmente. Estos cambios son notablemente visibles en las partes gráficas y pictóricas del álbum. Lo que lleva a que sea una herramienta que no solo da el primer acercamiento a la lectura de los estudiantes, sino que también puede servir para dar las primeras nociones sobre el arte que lo componen (Navarro, 2021).

Este tipo de obras literarias tienen una gran carga didáctica, sin perder, por supuesto, su carácter lúdico. A través de sus páginas, la autora Eva M.^a (2007) hace referencia a la cercanía que se crea entre los y las infantes y el mundo del arte. Y esta cercanía se ha podido ir consiguiendo gracia al auge de los álbumes ilustrados, donde la parte escrita, como ya hemos explicado, queda a la sombra de la parte pictórica.

Gracias a esta herramienta, es mucho más sencillo para los artistas acercar cuadros o monumentos a través de los cuentos y la literatura. Además, mediante los álbumes ilustrados, quienes los ilustran podrán acercar su estilo, al del artista del cual se estén inspirando (Ramos, 2007).

Son varios los y las ilustradores, los cuales han acercado obras artísticas a través de las páginas de sus álbumes ilustrados, como es el caso de James Mayhew mediante “las aventuras de Carlota”, o las ilustraciones de Laurence Anholt que acerca a los más pequeños a los jardines de Monet. También está el ejemplo de la ilustradora Nina Landen, con su visión acerca de *Las señoritas de Aviñón* para su obra literaria *El día que Picasso conoció a Matisse*. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de cómo ilustradores a través de sus creaciones literarias acercan el arte a la infancia (Ramos, 2007).

Algunos de los álbumes ilustrados que más acercan las obras artísticas a la infancia, son creación de distintos autores, a través de la figura de un niño o niñas, transmiten los conocimientos artísticos, manteniendo elementos para que los más pequeños se enganchen (Ramos, 2007). A continuación, alguna de las historias que la autora destaca:

1. Carlota.

Esta serie de libros escritos e ilustrados por James Mayhew trata sobre las aventuras de una niña llamada Carlota que, junto a su abuela, son las protagonistas de 8 increíbles obras, los cuales 6 de estas hacen referencia a obras artísticas. Empezando su recorrido con el primer álbum, titulado *El museo de Carlota*, donde la niña conoce

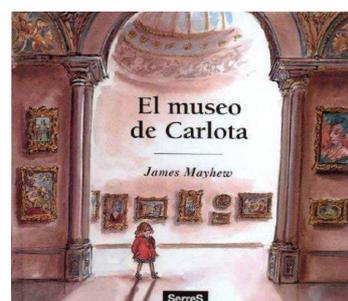

Ilustración 1. *El museo de Carlota*. James Mayhew.

distintas obras de arte del museo de Londres. Cada uno de estos libros trata de introducir a los niños y niñas en un determinado estilo. Por ejemplo, en *Carlota y Monna Lisa* se hace un repaso del renacimiento italiano, contando por supuesto la obra de La Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

Además, en otro de sus libros, se puede apreciar como hace un recorrido ante obras impresionistas y postimpresionistas. Y así, durante los seis libros que el autor publicó, los más jóvenes han tenido la oportunidad de aprender acerca del mundo del arte, estilos y movimientos variados.

2. Mateo.

Esta obra creada por la ilustradora y escritora Marina García, sitúa al lector en la vida de Mateo, de un pequeño niño que va conociendo el mundo del arte visitando algunos de los museos más conocidos del mundo.

Muy parecidas a las historias de Carlota, un niño conociendo hasta un total de 22 obras artísticas. En su primer número, Mateo descubre y se penetra dentro de *El sueño*, una obra expresionista del artista Franz Marc.

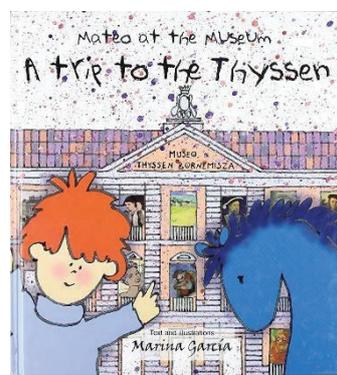

Ilustración 2. Mateo en el museo del Thyssen. 2002

Dentro de estos álbumes ilustrados se puede apreciar como la autora hace una gran combinación entre los estilos pictóricos de los que está hablando, junto con sus propias ilustraciones y un texto que en algunas ocasiones se ondula, cambia de intensidad o tamaño.

3. Otras obras.

Dentro de las obras de la autora Meredith Hooper, se puede apreciar cómo cambia a los personajes por animales que van peregrinando por las obras que se exponen a lo largo de los museos. Haciendo que los protagonistas vayan cambiando su apariencia a lo largo del relato.

Ilustración 3. La gata Felicia. 2006

Otra gran historia de la autora Anna Nilsen tiene lugar dentro de las cuatro paredes de un museo. Titulada *Un detective en el Museo ¡Busca las diferencias y resuelve el misterio!* En esta historia ponen al lector junto al personaje principal, el guardia del museo, para descubrir el misterio del robo de algunas obras.

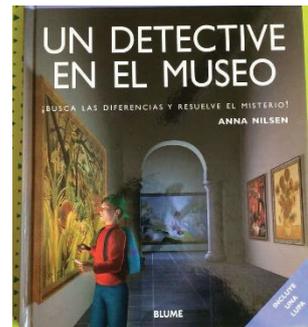

Ilustración 4. *Un detective en el museo*. 2007

4. El álbum ilustrado como herramienta en la educación artística.

El álbum ilustrado es definido por varios autores como un género literario emocionante, que busca la ilustración como parte principal, dejando en muchos casos la parte escrita en un segundo plano (Lapeña, 2013). Según Beatriz Hoster y Alejandro Gómez Gamacho (2013), el álbum ilustrado es un producto estético y artístico, en muchas ocasiones tiene un gran valor didáctico, tanto como un recurso literario, como un recurso visual y artístico.

Una de las características que distinguen a los álbumes ilustrados de un cuento con ilustraciones, es que su lectura debe ser a través del reconocimiento de los elementos del código visual, que se complementan al código textual (Colomer, 1998, citado en Hoster & Gómez, 2013). Asimismo, las imágenes en las narraciones creadas tienen una gran potencia a la hora de crear el mundo ficticio, por donde se percibe el ambiente y donde vemos el punto de vista de los personajes. Las imágenes dentro de los álbumes ilustrados tienen una temporalidad, así como el poder de a través de recursos visuales mostrar estados verbales y mentales (burbuja o bocadillo) (Silva-Díaz, 2006)

Según Isabel M.ª Lozano, Jorge Alberto Durán y Antonio Sorroche (2018), el álbum ilustrado se ha vuelto una nueva forma de plasmar las ilustraciones, un nuevo soporte que se convierte en arte, comunicación, que tiene expresión, cultura y educación, lo que produce para, los y las más jóvenes que lo consumen, una herramienta más en su desarrollo personal y creativo.

No hay que confundir el álbum ilustrado con el comic, aunque ambos construyan su significado teniendo el texto y la imagen unidos, en los álbumes

se busca una relación más o menos sutil entre la imagen y las palabras (Gutiérrez y Rodríguez, 2016).

Una de las funciones principales de las ilustraciones dentro de este estilo literario, es expresar lo que las palabras no pueden, intentando transmitir las ideas más complejas o extensas de la narración (Hoster y Gómez, 2013), de una forma más simple, para que así los más jóvenes pueden llegar a entender esos significados.

En los álbumes ilustrados se ve una peculiaridad respecto a la estética, puesto que, para algunas editoriales, el término de “doble página” sirve para colocar las ilustraciones sobre la doble página, dejando que el texto se vaya colocando por alguna de las 4 esquinas, haciendo que quien ilustre deba elegir como colocar su obra. Esto causa que para el ilustrador exista poca libertad de creación (Lapeña, 2013). La ilustración dentro de los álbumes ilustrados se alimenta del mundo del arte y de la narración, lo que permite que a través de la comunicación exista una comunicación y una transmisión de información (Menza, 2016 citado en Uyá, 2018).

Dentro de una sociedad cada vez más audiovisual, en el cual la imagen y las palabras cobran de mayor importancia, es importante saber que herramientas como el álbum ilustrado puede ser parte motivadora para cambiar la percepción del alumnado (Soler, 2020). Así como favorecer la introducción de figuras ilustres, tanto del mundo del arte como de otros campos, lo que ayuda a reforzar el lado más didáctico.

En el álbum ilustrado todo debe tener un sentido, según Guianeya Ramírez (2021), estos libros se basan en un conjunto de códigos tanto visuales como conceptuales, que en conjunto buscan dar un significado a todo el libro. Añade, que incluso el texto toma parte importante dentro de lo visual, forma parte de la composición *artística* del propio álbum.

Ramírez en su investigación habló con el escritor e ilustrador Luis San Vicente, el cual le contó toda la responsabilidad que carga el ilustrado/autor, puesto que para hacer que el mensaje llegue como se desea, tiene que estar todo muy bien cuidado, el color, la forma, el texto, las guardas.

Por otro lado, para trabajar los álbumes ilustrados en la escuela se puede tener en cuenta la forma en la que los más pequeños vislumbran y transforman lo que ven, en su propia forma de crear, debido a la capacidad que tienen de inventar (Suarez, 2003).

Como se ha podido ver, existen muchas formas de trabajar el arte dentro de las aulas de educación plástica en nuestro país. Además, con el auge de los álbumes ilustrados, los docentes del área de artes plásticas, tienen una nueva herramienta con la que trabajar con los niños y niñas. Se ha podido comprobar como esta herramienta es una gran oportunidad para que desde la escuela se enseñe la forma de mirar, interpretar y descubrir a través de las ilustraciones. Inclusive, con esta forma de trabajar los álbumes ilustrados se ve una forma de mostrar modelos que favorezcan el desarrollo del lenguaje plástico de los niños y niñas. Acercar a los más pequeños al mundo del arte y el trabajo artístico debe ser uno de los objetivos de la educación artística, que cada vez se ve más deteriorada por las leyes educativas.

Análisis de las obras de arte

Para poder llegar al objetivo de este trabajo, lo primero que se debe hacer es la selección de las obras que vamos a utilizar para la creación del álbum ilustrado. Se hará una selección de dos obras por estilo artístico. En dicho análisis también se hará un símil con el dibujo infantil.

En primer lugar, se analizarán dos obras de la **época fauvista** (1905). Durante este estilo artístico, hubo dos autores franceses, los cuales fueron esenciales para la creación de las primeras obras fauvistas. Estos autores son Henri Matisse y André Derain.

Entre todas las obras que han creado estos dos autores, se ha decidido destacar dos obras que impregnan a la perfección los colores, la armonía y la viveza característica del fauvismo. Del autor André Derain se ha seleccionado su obra *Barcas en el puerto* (ilustración 5) y de Henri Matisse se ha seleccionado una de sus obras más reconocidas, *La Danza* (ilustración 7).

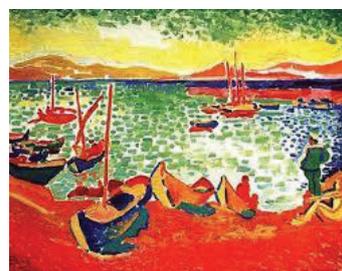

Ilustración 5. *Barcas en el puerto*.
André Derain.

La primera obra que se analizará es *Barcas en el puerto* de André Derain. Esta obra artística fue pintada en 1905 por el autor cuando estaba trabajando con su compañero fauvista Matisse. Además, como se puede comprobar, esta obra deja atrás el realismo de épocas anteriores, mostrando la luz con colores vivos y brillantes que buscaban representar la brillantez de aquel pueblo del Mediterráneo. Incluso se puede ver como el cuadro es totalmente plano, sin perspectivas, puesto que la intención de Derain era transmitir un sinfín de sensaciones.

En este cuadro se puede ver que la gama de color que usa el autor es escasa, dando mucha importancia a los tonos primarios, que a su vez se encontraban verdaderamente saturados. Según los autores Víctor Nieto y Genoveva Tusell (2022) el color que usaban los fauvistas no era algo novedoso, se habían inspirado de los artistas impresionistas. Pero en el caso de Derain el uso de los colores se caracterizaba por su forma de mosaico. En esta obra se

puede comprobar esta forma de tratar el color, en el mar. Con unas pinceladas, Derain representa el oleaje del mar Mediterráneo.

Esta obra se puede comparar perfectamente con las primeras etapas cromáticas del dibujo infantil. Puesto que en la primera etapa el niño usa en sus dibujos los colores más puros como el rojo, el azul o el amarillo, lo que lleva a un gran contraste en la imagen. Cuando los más pequeños han descubierto toda la sistematización cromática, se ve un momento esencial en el desarrollo del color, puesto que mantienen la esencia del color de forma intuitiva y lo llevan a sus creaciones de forma básica y dejándose llevar por sus sentimientos.

Como vemos en la obra de Derain *Barcas en el puerto*, el uso de los colores primarios también son indicadores de las sensaciones que el autor quería demostrar. Al igual que los niños y niñas, el autor tiene su forma de usar los colores para transmitir al espectador su mundo interior. Por ejemplo, en la ilustración 6 se puede ver unas flores con unas tonalidades ciertamente apagadas debido al uso de las acuarelas. Este es un gran ejemplo, de cómo, a partir de la etapa esquemática, los niños y niñas comienzan a tener una intuición de la teoría del color. En esta imagen se puede ver un gran contraste entre los colores morados y su complementario, el amarillo. Asimismo, es una obra donde se puede intuir que el infante se ha dejado llevar por sus sentimientos. Y como en la obra siguiente, se crea un escenario plano, donde se distinguen 4 colores predominantes, en este caso, el amarillo, el morado, el azul y el verde.

Ilustración 6. Dibujo infante 7 años. 2018

Al igual que Derain, su compañero Matisse también tiene una forma peculiar a la hora de tratar el color y el espacio de la obra. En su obra *La Danza* (1910), se crea un escenario prácticamente plano, con unas figuras humanas esquemáticas y una gran uniformidad en el color. Esto se debe a que para Matisse el color de una obra debía ser armónico, por ello es que en su obra se aprecian claramente tres colores: azul, verde y rojo. Son colores

Ilustración 7. La Danza. Henri Matisse

fuertemente saturados que entre sí generan un potente contraste. Aunque está claro, que el autor tenía la intención de remarcar la figura humana, puesto que los colores azul y verde son muy semejantes entre ellos, por lo que no hay gran contraste. En cambio, las figuras humanas se encuentran de un color rojizo, mucho más saturado y luminoso. Además, con el uso de estos colores el autor lograba transmitir al espectador sensaciones conocidas del día a día.

Los niños en sus primeras etapas con el color suelen hacer una mayor distinción del color ante la forma de los objetos, esta peculiaridad se deja atrás en la etapa esquemática. En esta etapa se comienza la relación entre el color y los objetos reales que les rodean. Pero no es hasta la etapa realista donde los estudiantes no comienzan a entrelazar el color y los sentimientos, como lo suelen hacer los artistas de las vanguardias.

Ambas obras fauvistas son el gran ejemplo de cómo enseñar a los estudiantes el uso de los colores con el objetivo de transmitir sentimientos y sensaciones. Además, al ser dos cuadros muy planos y con los colores planos y saturados, los niños y niñas pueden crear una relación entre esas obras y sus propias creaciones.

Ilustración 8. Dibujo niña 8 años. 2023

A diferencia de la ilustración 6, donde los colores mostraban gran saturación y contraste entre ellos, en la ilustración 8, la saturación del color es mucho menor, pero el contraste del color sigue teniendo la misma esencia *fauvista*. Toda la obra en sí, muestra colores muy cercanos como el azul y el verde, los cuales se ven contrastados por el color lo que sería la escena principal, el hombre de rojo. Además, es un dibujo plano, al igual que la obra de Matisse, pero tiene la intención del movimiento, que se pueden contemplar en los peces que saltan sobre el mar.

Como ya se contempló en el marco teórico no solo se hablará del fauvismo, a continuación, se presentarán las obras del expresionismo (ilustración 9). Al ser un movimiento que nació en la Alemania del principio del siglo XX, se analizará una de las obras del autor alemán Franz Marc (1880). Este autor fue uno de los grandes exponentes de expresionismo alemán.

Ilustración 9. El caballo azul. Franz Marc

Durante la historia del autor, la naturaleza y los animales fueron alguno de los temas que se encontraban en sus creaciones. Son temas muy similares a los que muchas veces los niños y niñas plasman en sus dibujos. Por ellos que otra de las obras que se usarán, es *El caballo azul* (1911).

En esta obra se representa a un gran caballo azul rodeado de una naturaleza colorida y con unas formas muy geométricas. Esta obra fue la forma en la que el autor mostró su gran amor por estos animales. En el cuadro se puede observar unos montes, con hojas de color verde que se asemejan a la realidad, en contra posición del resto de colores de la obra, los cuales son muy oníricos.

Estas formas geométricas se pueden relacionar con la forma en la que el alumnado comienza a representar la figura humana o el esquema corporal, cuando comienzan en la etapa esquemática. Incluso se podría decir que comparte más características con la etapa esquemática, puesto que dentro de la obra existe un color predominante, muy similar a lo que ocurre en esta etapa. Puesto que hay una sistematización central del color y una preferencia por el azul en particular.

Ilustración 10. Dibujo segundo de primaria. 2023

Por ejemplo, en la ilustración 10 se puede ver estas mismas características. Es un dibujo con unos colores primarios muy saturados, similar al uso de los colores en el *expresionismo*. Habiendo, claramente, un uso de colores complementarios. Pero habiendo en este caso un color predominante, el verde y sus distintas tonalidades. Además, el uso de la geometría es evidente,

puesto que las casas de fondo están formadas por cuadrados y triángulos. Así como la figura central, muestra unas líneas firmes que forman unas estructuras curvadas en el caso del cuerpo del personaje y unas líneas más rectas en el caso de las piernas o la cola.

El caballo azul es una obra magnífica para enseñar al alumnado el uso de las figuras geométricas para crear sus dibujos y obras. Además, al estar en contacto con estas figuras geométricas, el alumnado podrá empezar a contemplar que en su realidad existen una infinidad de figuras geométricas. No solo se encuentran en el arte.

Así como con las obras fauvistas, en esta obra expresionista, el uso de los colores tan saturados, puede servir de inspiración a los niños y niñas para que puedan expresar sus ideas y pensamientos con mucha mayor precisión y expresión.

La siguiente obra expresionista es una de las más conocidas en la historia del arte. Esta obra se trata de *El grito* (1893), del artista escandinavo Edvard Munch (ilustración 11). En esta conocida representación artística, se puede contemplar la angustia del ser humano, dejando un mensaje universal que ha ido trascendiendo durante los años.

Ilustración 11. *El grito*. Edvard Munch

Al ser una obra expresionista, todos los elementos que la componen tienen como finalidad expresar la angustia y el miedo. Desde sus colores arbitrarios con fuertes contrastes, pero planos en la obra. Y la composición de la obra se compensan con las líneas rectas que contraponen las líneas curvas del fondo.

Esta obra es muy interesante para enseñar a los estudiantes el poder de las líneas dentro de una obra. Como con líneas curvas se consigue una sensación de locura o de inestabilidad. Mientras que las líneas rectas dan mayor seguridad dentro de la obra, firmeza y serenidad. Además, en esta obra hay un punto de fuga dentro del puente, lo que puede servir para dar una explicación de las perspectivas dentro del arte.

Asimismo, las figuras humanas de esta obra se dividen entre la realidad (lo que serían las dos personas que se encuentran al fondo del puente) y la mente del autor, que está representada por esa figura humana, muy simple y sinuosa.

Por último, a diferencia del resto de las obras que se han analizado anteriormente, el color, aunque tenga cierto protagonismo, no cobra tanta importancia como en las obras fauvistas o en la obra de Franz Marc. Puesto que como ya se ha visto en esta obra, son las líneas tan expresivas lo que marcan la personalidad de la obra.

Al igual que en la obra de Edvard Munch, en la ilustración 12 se puede ver claramente unas primeras nociones acerca de la perspectiva. Es un dibujo plano, pero cuyos ríos intenta simular una profundidad, cuyo punto de fuga sería el túnel.

Ilustración 12. Dibujo niña 10 años.
2018

Las líneas dentro de este dibujo son en su mayoría rectas, lo que da una mayor sensación de tranquilidad, además está bien contrastada con las líneas curvas, las cuales fomentan la sensación de movimiento en este paisaje.

Asimismo, se ven dos realidades. La primera que sería la de la figura humana, muy acercada a la cotidianidad. Mientras que, en el fondo, se encuentra la figura del sol, mucho más expresiva debido al dibujo de un rostro y más cercana a la mente del niño o niñas que realizó este dibujo.

Incluso el color de la obra se puede decir que es plano, sin muchos contrastes, lo que ayudaría a reforzar esa idea de tranquilidad, tanto con el trazo de las líneas como con el color, hace que se intensifique.

En este dibujo se pueden ver claramente algunos de los elementos característicos del expresionismo, por lo que enseñar a base de este estilo pictórico reforzaría el aprendizaje de los mismos.

Ya analizadas las obras Fauvistas y Expresionistas, solo falta el análisis de las últimas dos obras Cubistas. Para esas obras se ha decidido por la obra de Marc Changall *El violinista verde* (1923) y de la autora cántabra María Blanchard *Mujer con guitarra* (1917). Esta última obra cobra gran importancia

debido a que no solo se trata de una de las mujeres artista más conocida de España, sino que también es una de las grandes artistas del siglo XX en Cantabria.

La obra de *El violinista verde* (ilustración 13) se trata de una obra cubista de principios de siglo XX, corresponde al retrato del violinista, el cual se encuentra en un pequeño pueblo de la tierra natal del autor, Rusia. Este cuadro tiene una fuerte simbología, puesto que el autor intenta plasmar, a través de una festividad, la unión entre el plano terrenal y el plano espiritual.

Ilustración 13. El violinista verde. Marc Chagall

El color de esta obra resulta ciertamente onírico, puesto que la piel del violinista, exceptuando la mano con la que sujeta el violín, son de un color verde, con una barba de color azul. Además, el color amarillo del violín muestra un contraste de color, pues deja atrás los colores fríos del pueblo y del propio violinista. Por otro lado, de esta obra existen distintas versiones, puesto que la figura del violinista acompañó al artista durante su trayectoria.

Esta es una obra que tiene un gran estilo cubista, pero que también tiene características de otros *ismos* de la época, puesto que al autor no le interesaba seguir las vanguardias si estas no le ayudaban a expresar su mundo interior.

Se ha seleccionado esta obra debido a que es un gran ejemplo de cómo trabajar la figura humana. El esquema mental que se crea de la figura humana contiene gran importancia dentro de la infancia. En la etapa esquemática, este esquema se caracteriza por el uso de las figuras geométricas, similar al uso que usan los artistas cubistas en sus obras. La forma en la que representen esta figura y sus variaciones corresponde para la comprensión de las evaluaciones que esté atravesando el estudiante. Incluso este esquema puede ser modificado por las experiencias que se vivan, para pasar a una nueva realidad, muy parecido fue lo que le ocurrió a Marc Chagall en su viaje a París.

Además, dentro de la figura del violinista, se puede apreciar que el color que se usa en esta obra artística queda alejado del realismo de los cuadros clásicos, simplemente viendo el color de la piel del violinista. En esta obra, el autor da su propia forma de usar el color, dejando un realismo y dando los tonos

que más le convienen para la ansiada expresividad artística. Por ello, es otro de los ejemplos que trabajan con su propia idea del color, al igual que lo hacen los niños y niñas cuando alcanzan la etapa esquemática. Se establece de manera intuitiva una serie de relaciones entre el color y la realidad del artista, además de una relación entre el objeto y el color.

Por otro lado, la representación del espacio dentro de esta obra se caracteriza por ser sumamente plano y sin perspectiva alguna. Al igual que en la etapa esquemática, los objetos que se presentan en la representación artística manifiestan unas relaciones entre ellos. Puesto que, aunque la figura humana este en el centro de la imagen, atrás de esta se puede apreciar las casas, los árboles y las calles, lo que muestra una representación de un pueblo.

Es por ello, que esta obra, aunque no sea del todo cubista, es un buen ejemplo para que los estudiantes consigan aprender, sobre todo, la manera de trabajar de manera esquemática la figura del ser humano y los fondos que le rodean.

Como ya se ha nombrado, esta obra tiene grandes similitudes que se pueden encontrar en el dibujo infantil. Por ejemplo, en la ilustración 14 se puede contemplar el dibujo realizado por un estudiante de segundo de primaria de 8 años. Es un dibujo que presenta una figura humana muy similar al del violinista verde. Al igual que en esa obra, la persona presenta unos colores irreales, haciendo la cara de la persona de color morado. Asimismo, la proporción del dibujo sigue un patrón surrealista, haciendo que la persona presente unas piernas exageradamente largas.

Ilustración 14. Dibujo segundo de primaria. 2023

Respecto al color de este dibujo, se puede apreciar una utilización del morado y del verde, que justamente son dos colores complementarios. Esto indica que el estudiante al respecto ha conseguido tener un esquema mental de la gama de colores, lo que se relaciona con la intuición de la etapa esquemática. Es un dibujo que no tiene fondo, pero sí tiene dos elementos a los lados del personaje principal, por lo que se entiende que es un dibujo sin perspectiva, totalmente plano, al igual que el cuadro de Marc Changall.

La última obra cubista que se analizará se trata de *Mujer con guitarra* (1917) de la artista cántabra María Blanchard (ilustración 15). Se ha seleccionado esta obra por diversos motivos, entre ellos, que el álbum ilustrado que se creará más adelante tiene lugar en la comunidad autónoma de Cantabria, por lo que es importante que los estudiantes puedan conocer a sus artistas autóctonos.

Ilustración 15. La mujer con guitarra. María Blanchard

Asimismo, como ya se ha dicho anteriormente, durante la historia del arte se puede comprobar una ausencia de obras femeninas, por lo que desde este trabajo se ha querido señalar a una de estas artistas y darle el reconocimiento que debe.

La obra de *Mujer con guitarra* corresponde aún momento en el que el movimiento del cubismo se encontraba en una evolución y una tendencia donde se realizaba una síntesis de la realidad. Esta obra tiene mucha de las características de esta tendencia. No existe una perspectiva, no existe un volumen y es una imagen totalmente plana. Con poco detalle, como las cuerdas, un ojo o algún dedo, que ayuda al espectador a entender la obra en su forma más figurativa.

Es una obra cuya composición es extremadamente geométrica, con alguna pequeña curva que simula el pelo de la mujer. Y respecto a su color se puede ver una diferencia respecto a las obras anteriores, pues mantiene una gama de color muy similar, con todos con poca saturación y en general oscuros, exceptuando el tono más claro, que emula el cuerpo de la mujer.

Esta obra, es ciertamente distinta al resto, incluso se podría asegurar que es una evolución artista. Y al igual que ocurre con esta obra, es lo que se ve dentro de los dibujos de los niños y niñas. Durante las anteriores obras, se ha podido ver una similitud, pues casi todas tienen características de la etapa esquemática en el dibujo infantil. Pero esta obra es mucho más parecida a lo que ocurre con la etapa del realismo intuitivo, donde el alumnado comienza a dejar atrás la expresividad de la época esquemática, para acercarse a una creación más real. Además, durante esta época, coincide con el inicio del aprendizaje de los dibujos lineales y geométricos. Es por todo ello, que la obra de *Mujer con*

guitarra, sirve para darle una vuelta a los dibujos geométricos a los que se tienen que enfrentar los niños y niñas.

En la ilustración 16 se puede ver el dibujo de una alumna de 10 años que se encuentra inmersa en la etapa del realismo intuitivo. Al igual que en la obra de María Blanchard, se puede ver muchas figuras geométricas que forman el dibujo, desde triángulos, círculos, rectángulos. Además, la perspectiva sigue

Ilustración 16. Dibujo niña 10 años. 2019

siendo plana, con muy poca expresividad en el plano. Este es un gran ejemplo de lo que les ocurre a los alumnos y alumnas cuando van creciendo, dejan atrás la expresividad y el juego con el color. Otra de las similitudes que se puede apreciar, es el uso de los colores poco saturados, el color más vivo del dibujo es el cuerpo de la mujer, el cual es un rosa. Este color tan vivo en esta obra puede ser un indicativo de que ese es el personaje principal de la obra.

Es por todo ello, que cuando los estudiantes comienzan a llegar a la etapa del realismo intuitivo, es importante enseñarles técnicas del dibujo con aquello que están acostumbrados a usar en sus obras, que en este caso en la geometría.

Con todas estas obras, se buscará crear una herramienta (álbum ilustrado), que sirva de ayuda en las clases de educación plástica, en la creación de los dibujos artísticos del alumnado. Trabajando de distintas formas, la figura humana, la teoría del color y todas las posibilidades que se permite al usarlas, además de trabajar de formas sencillas y creativas el espacio y las perspectivas. Todo ello se trabajará desde la perspectiva del estudiante para que así sientan más cercano el aprendizaje de las artes.

RESULTADOS

Tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente, las obras artísticas y los estilos que se quieren enseñar dentro de la clase de plástica, tienen mucha relación la etapa esquemática de los estudiantes. Por lo que, este proyecto irá dirigido a segundo y tercer curso de primaria, pues constan de la edad de entre 7-9 años. Con esta edad ya tienen un mayor control motor y habilidades visuales mejoradas, lo que les permite crear dibujos más detallados y precisos en comparación con etapas anteriores.

En términos de su habilidad artística, los niños de 7 a 9 años generalmente son capaces de representar objetos y personas de manera más realista. Pueden utilizar colores más precisos y variados, y suelen prestar más atención a los detalles en sus dibujos. Es posible que comiencen a experimentar con la perspectiva, la profundidad y la proporción, lo que les permite dar una apariencia más tridimensional a sus dibujos.

La elaboración de esta herramienta, tendrá como objetivo asumir todas aquellas características que los niños y niñas comienzan a experimentar en esta etapa del dibujo, así servirles como guía a la hora de su aprendizaje.

Además, como otros álbumes ilustrados que se han podido contemplar en la primera parte de este proyecto, este recurso busca acercar el arte a los más pequeños. Poniendo en un buen lugar las artes plásticas dentro de la educación primaria, donde muchas veces queda en un segundo plano o completamente olvidada.

Este proyecto va a seguir la inspiración de otros álbumes ilustrados que también presentan el objetivo de acercar el arte a los más pequeños de forma visual y atractiva. Como en los libros de James Mayhew se podrá ver un recorrido y una aventura de parte del protagonista a través de las distintas obras que se presenten. Siguiendo una narrativa que a los estudiantes se les haga sencilla de entender, pero con unas ilustraciones que le acerquen al objetivo del proyecto.

Se ha escogido los libros de este autor debido a la forma en la que sus ilustraciones cogen el estilo pictórico de las obras que va a trabajar. En el libro de *Carlota y la mona lisa* se puede ver como a través de un paseo por el museo

La mona Lisa enseña una variedad de cuadros del siglo XV-XVI, que contemplan las características del Renacimiento italiano. Asimismo, dentro de los libros del autor Mayhew siempre hace una referencia a los cuadros que se han visto dentro del álbum ilustrado, para facilitar al espectador el conocimiento de estos mismos. Incluyendo un breve resumen sobre el contexto de las obras y de las épocas que contempla.

Por todo ello, el formato de este álbum ilustrado será simple, con unas ilustraciones sencillas que acerquen a los niños y niñas al arte. Además, el protagonista de esta historia, será un pequeño ratón que sueña con ser un gran artista, el cual se ve inmerso en un mundo de color lleno de las distintas obras de arte.

Comenzamos conociendo al protagonista de la historia, Juanillo el ratoncillo. En este primer vistazo vemos ya referencias al mundo del arte. Además, su habitación está compuesta de dos colores que entre sí se complementan, dando armonía a la imagen (anexo 1).

Las siguientes dos páginas muestran una escena en la clase de arte del protagonista donde le mandan realizar un trabajo artístico. En estas imágenes se trabaja una perspectiva simple e incluso plana, muy similar a la que van adquiriendo los niños y niñas (Anexo 2)

A continuación, la escena se mueve de nuevo al hogar del protagonista, donde se ve el paso del tiempo en forma de viñetas. Estas escenas trabajan sobre todo el uso de la luz y como cambia a lo largo del día, haciéndose más notorio cuando ya se hace la noche y el protagonista se duerme (Anexo 3)

En el momento en el que el protagonista se duerme hay una página en negro haciendo referencia a que ha entrado en un sueño profundo. Seguidamente, hay una escena sin color debido a que es una escena de transición entre el mundo real y el mundo de los sueños. En esta escena aparece el segundo personaje de la historia, el cual es una referencia a Picasso. Este segundo personaje será el encargado de llevar al personaje a través de un viaje artístico (Anexo 4)

Ya en el mundo de los sueños, el color toma mucho más poder y fuerza que en las escenas anteriores, sumándole saturación al mundo de los sueños. Esta escena juega con una perspectiva de un punto de fuga, se ve de forma clara como todos los cuadros van encogiéndose segundo se van acercando más a este punto. Además, en este museo el contraste que hay entre el suelo y las paredes hacen que las obras toman gran protagonismo (Anexo 5)

Como el ratón Picasso quiere enseñarle el mundo del arte a Juanillo, lo adentra a los cuadros que hay dentro de la sala. En esta ilustración se comienza a dar uso de las acuarelas para hacer más colorido la magia que ayuda al protagonista a entrar en la primera obra. Ya dentro de esta primera obra, las imágenes cobran una identidad más parecida a sus cuadros. Teniendo unos colores más vivos, además de ser una ilustración hecha casi entera en acuarelas, para darle ese toque de pincelada tan característico del fauvismo. Para que la historia tuviera un hilo conductor, se ha utilizado símbolos musicales como metáfora de encontrar la inspiración. Por lo que ya dentro de los cuadros ambos protagonistas se embarcan en búsqueda de esa música (inspiración) (Anexo 6)

Sigue el mismo diseño con acuarelas y pinceladas gruesas. Además, en esta ilustración los personajes no solo están dentro del cuadro, sino que han avanzado por el mar, dando una profundidad mayor a esta pieza de arte. Incluso, gracias al elemento del mar se consigue que los personajes pasen de una obra a otra, sin necesidad de volver al museo. Ya en la segunda ilustración los personajes llegan al expresionismo de Edvard Munch. Los colores siguen siendo muy saturados y con fuertes contrastes entre el cielo y el mar, pero la pincelada cambia, estando ahora más alargada y curvada (Anexo 7). En esta página se puede volver a ver unas notas musicales de un tamaño mayor, indicando que los protagonistas se van acercando al destino.

Tras estas dos ilustraciones hay una transición que se consigue dejando un lado de la hoja con las características anteriores y el otro lado las nuevas características, en este caso del cuadro de *El caballo azul* (Anexo 8). De esta página se puede destacar el uso de curvas para generar un paisaje plano por el que pasan los personajes.

En las siguientes dos ilustraciones, el pequeño ratón se encuentra con el caballo azul del cuadro y le piden que les ayude en su viaje. Estas dos ilustraciones vuelven a mostrar los colores saturados característicos del expresionismo (Anexo 9). Con estas dos ilustraciones se trabaja en base a las figuras geométricas, puesto que el caballo está formado por círculos. Incluso es una gran oportunidad de trabajar con el alumnado el movimiento de los personajes. Con las líneas del cielo se consigue que en la imagen se genere una especie de movimiento.

Cuando el caballo les deja en la siguiente parte de la historia, se puede ver en la página 18 (Anexo 10), como el caballo se marcha por el camino que les ha dejado. Esta es otra de las formas en que la el álbum trabaja la perspectiva en los personajes. Con ello se les está enseñando distintas formas de tratar este concepto que en edades muy tempranas puede generar cierta confusión. En la ilustración de al lado, se puede entender que la música ya es tan alta que los personajes del cuadro *La danza*, junto con los personajes de la historia se ven envueltos en un baile. Con esta imagen, se trabaja la posición de los personajes y como cambia dependiendo del lado al que mire o del lugar que ocupe dentro del dibujo.

La danza se ve interrumpida cuando Juanillo el ratoncillo se percata de que la música que está buscando está sonando más fuerte, pero en el otro lado de la sala del museo (Anexo 11). En estas dos imágenes, las cuales son mucho más sencillas, se utilizan varios recursos. En la página 20 cuando el protagonista se percata, esto se muestra en un recuadro mucho mayor que la escena donde el personaje sobresale de los marcos, lo que puede ayudar a darle importancia a la escena. Y en la siguiente página se puede ver como el ratón Picasso explica al protagonista que la música proviene de una obra que se encuentra a otro lado del pasillo.

En las páginas 22 y 23 se puede ver una composición donde los protagonistas atraviesan los cuadros, dando un salto por el museo para llegar a la siguiente obra. (Anexo 12). Esta composición sigue trabando el uso del color. La parte del cuerpo de los ratones que se encuentran dentro del museo se puede ver de una forma más opaca, puesto que se entiende que hay una pared, en este caso de color azul. Es una especie de cristal, que ayuda al espectador a entender

mejor la forma en la que los personajes pasan de un lado a otro. Con los estudiantes se puede trabajar los cambios en la opacidad, que ocurriría sí en vez de ser un cristal fuera una pared, como cambiaría el dibujo en ese caso.

En el momento en el que los personajes han llegado con el violista de la obra de Marc Chagall la música es aún mayor puesto que en cierta forma viene del violín (Anexo 13). Pero en este baile musical que tienen los protagonistas, el pequeño ratón se percató que la verdadera música aún está por llegar y que un gran cartel en forma de guitarra indica el lugar correcto. Incluso en la página 25, se puede ver en el suelo como en el lado derecho de la hoja los colores comienzan a cambiar, haciendo un adelanto a la última obra.

Y es en esta última obra donde hay más ruido visual, donde los colores se vuelven menos saturados. Y es este caos donde el protagonista encuentra la inspiración para el dibujo que le habían pedido (Anexo 14). Además, la sensación de caos se consigue a través de todas las figuras geométricas que se juntan con algunas líneas y los personajes esparcidos por la obra. Por ello, de vuelta en la realidad, vemos al protagonista de nuevo en su habitación, ya de día y con una idea en la cabeza. Y es que toda aquella aventura sirvió a Juanillo a llenar su mente de creatividad e inspiración.

Y ya en la última de las ilustraciones, se puede ver al protagonista corriendo a la salida de su habitación con el dibujo ya finalizado. Los colores de la habitación se muestran más saturados que en las imágenes del principio, haciendo referencia al crecimiento artístico gracias a su viaje por los cuadros vanguardistas. Y como detalle, en las paredes de la habitación se pueden ver pequeños dibujos, que hacen referencia a los dibujos infantiles vistos anteriormente en el proyecto (Anexo 15).

Y es con este álbum ilustrado que los niños y niñas podrán hacer un acercamiento a distintas obras de arte, de forma más divertida y atractiva. Siendo una herramienta didáctica que trabaja distintos aspectos, como el color, los paisajes, la perspectiva, los personajes. Pudiendo servir de inspiración al alumnado para encontrar y mejorar su creatividad.

CONCLUSIONES

Tras la investigación de este proyecto se llega a la conclusión de la importancia de enseñar Artes Plásticas de manera innovadora en la educación. Con la creación del álbum ilustrado se les permite a los estudiantes una nueva forma de observar y analizar las imágenes que se les plantea. Aunque claro está, que es importante la formación y el interés de los docentes para sacar el mayor rendimiento a cualquier idea novedosa en la educación artística.

Al mostrarles un álbum ilustrado pensado para trabajar las técnicas artísticas desde sus propios saberes, se consigue que los estudiantes se vean más reflejados en la educación que les rodea. Haciendo que el resto de aprendizajes se han de forma más fluido e interesante para el alumnado. Incluso, al ser una herramienta pensada desde el propio dibujo infantil y su relación con las vanguardias, podría adaptarse a cualquier etapa pictórica del alumnado. Ya que es una herramienta muy versátil.

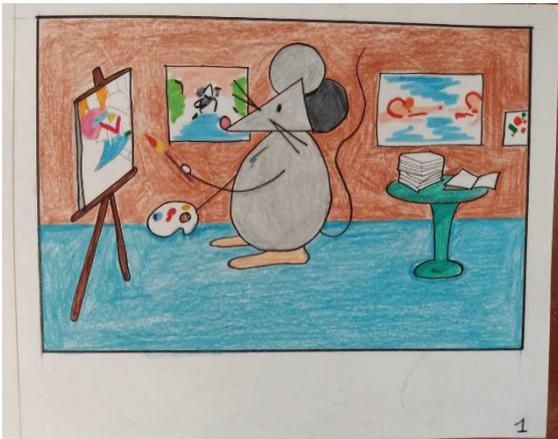
Por otra parte, con esta nueva herramienta, se fomenta también el pensamiento crítico debido a que se les permite usar más la creatividad y la imaginación.

BIBLIOGRAFÍA

- Báez Merino, C. (2020). Pensamiento y modos de actuar del profesorado de primaria en la asignatura de educación plástica y visual. [Tesis de doctorado, Universidad de Extremadura]. Recuperado de: <https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=Dbdi6AaPjvs%3D>
- Cajiao Restrepo, F. (2009). La educación artística. *Instrumentos para escribir el mundo*. (1), 72-82.
- Díaz Sánchez, M. I. (2018). Los álbumes ilustrados. Una herramienta adecuada a las necesidades educativas de nuestro siglo. *Arte, ilustración y cultura visual: diálogos en torno a la mediación educativa crítica dentro y fuera de la escuela*. P. 547-551.
- Díaz-Alcaide, M.D. (2011). Sobre la educación en artes plásticas y visuales. *Espacio y Tiempo, Revista de Ciencias Humanas*, 25, 163-170. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3877923>
- Feliu, M. (2011). Metodologías de enseñanza y aprendizaje del arte en la Educación Primaria. *Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales*, 25, 85-102. <<https://bit.ly/3sl1qbd>>
- García-Sípido, A. (2003). Caracterización del aprendizaje en educación plástica y visual. *Educación artística: revista de investigación*. (1) p. 73-78.
- Gómez Camacho, A. (2013). Interpretación de álbumes ilustrados como recurso educativo para la competencia literaria y visual. *Red Visual. Revista digital de Educación Artística y Cultura Visual*, 19, 65-76
- Hernández, F. (1995). El diseño curricular de educación visual y plástica: Un análisis crítico. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*. (24), 21-37.
- Huerta, R y Domínguez, R. (2020). Por una muerte digna para la educación artística. *Educación artística: revista de investigación*. (11), p.9-24. <<https://hdl.handle.net/11162/207563>>
- Kindersley, D (eds.) (2018): *Art. The Definitive Visual Guide*, London
- Lapeña Gallego, G. (2013). Intencionalidad estética y narrativa de la doble página en el álbum ilustrado. *AILIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil)*. 11, p. 81-92.

- Lozano Rodríguez, I. M; Dúran Suarez, J. A; Sorroche Cruz, A. (2018). Ilustración: ¿moda o juego de niños? *Arte, ilustración y cultura visual: diálogos en torno a la mediación educativa crítica dentro y fuera de la escuela*. P. 345-352.
- Martínez Moro, J. (2018). Dionisos, Picasso y los niños. Ediciones de la Torre. p. 42-51.
- Navarro Navarro, V. (2021). De la Comprensión a la expresión: una propuesta interdisciplinar (literatura, arte y matemáticas) para alumnado de altas capacidades. *Observar*. (15) p. 58-83.
- Nivola, U. (2018). Álbum ilustrado participativo, una herramienta de cambio social. *Arte, ilustración y cultura visual: diálogos en torno a la mediación educativa crítica dentro y fuera de la escuela*. P. 67-72.
- Núñez Jeria, M. (2002). ALICIA... EN EL PAÍS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. *Revista Electrónica diálogos educativos*, (4), 40-41.
- Ramos Frendo, E. M. (2007). La difusión del arte a través de la literatura infantil en España. *Isla de Arriarán*. (30), p. 223-255.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea]. <<https://dle.rae.es/arte>> [03/01/2023]
- Ramírez Herrera, G. (2021). Fondo y forma del álbum ilustrado. Surgimiento de este género editorial en México. [Tesis doctoral inédita] <https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/22819>
- Rincón Gérez, A. A. (2011). "Vanguardias artísticas y dibujo infantil. *Innovación y Experiencias Educativas*. (38)
- Rivero Moreno, L. D. (2010). Esto lo podría hacer un niño. *Arte, ilustración y cultura visual en Educación Infantil y Primaria: Construcción de identidades*. p. 571-576
- Senís Fernández, J. (2014). El álbum ilustrado como agente de educación artístico-literaria y de género el caso de mamá, de Mariana Ruíz Johnson. *Dossiers Feministes*, (19), 115-133.
- Silva-Díaz, C. (2006). Libros con arte. Peonza. El arte y el Álbum Ilustrado. - 75/76, 26-28
- Soler-Quílez, G. (2020). Cómics y álbumes ilustrados sobre Federico García Lorca: obra y vida ¿gay? *Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*. p. 173-184.
- Sumozas, R. (2021). Situación actual de la educación artística en España. *Revista multidisciplinar.com*. (3), P 17-31. < <https://doi.org/10.23882/DI2158> >

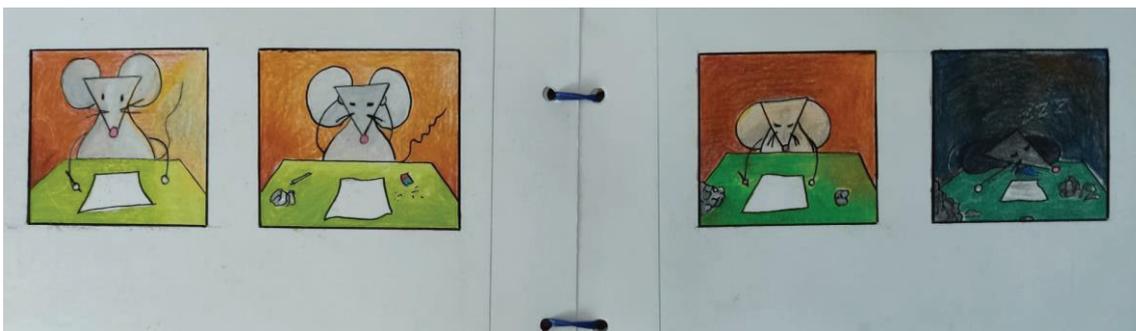
ANEXOS

Anexo 1. Álbum ilustrado

Anexo 2. Álbum ilustrado

Anexo 3. Álbum ilustrado

Anexo 4. Álbum ilustrado

Anexo 5. Álbum ilustrado

Anexo 6. Álbum ilustrado

Anexo 7. Álbum ilustrado

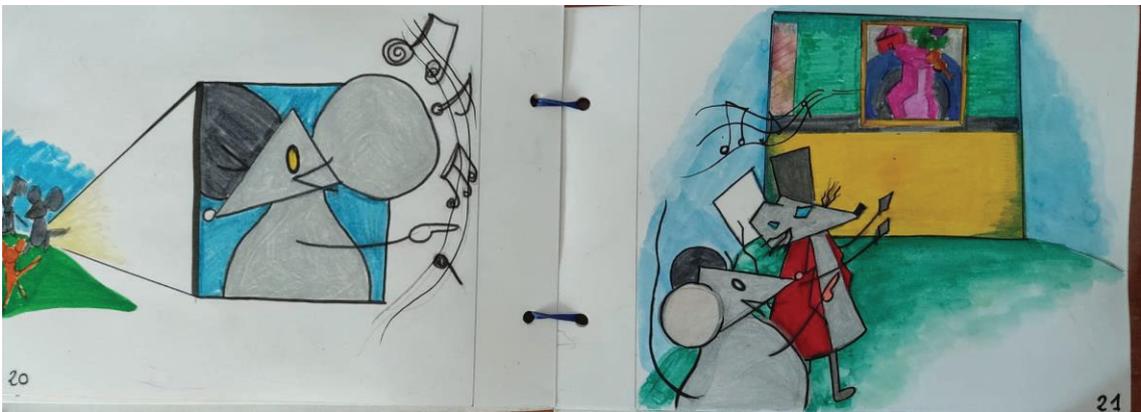
Anexo 8. Álbum ilustrado

Anexo 9. Álbum ilustrado

Anexo 10. Álbum ilustrado

Anexo 11. Álbum ilustrado

Anexo 12. Álbum ilustrado

Anexo 13. Álbum ilustrado

Anexo 14. Álbum ilustrado

Anexo 15. Álbum ilustrado