

GRADO DE MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO 2021/2022

Facultad de Educación. Universidad de Cantabria

“EL ÁLBUM ILUSTRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. LA OBRA DE LA
ESCRITORA MARÍA CASTRO Y LAS ILUSTRADORAS SONIA NEGRETE Y
JULIANA SALCEDO”

"THE ILLUSTRATED ALBUM IN PRIMARY EDUCATION. THE WORK OF THE
WRITER MARÍA CASTRO AND THE ILLUSTRATORS SONIA NEGRETE AND
JULIANA SALCEDO".

Autora: Julia Cobo Cuesta

Director: Mario Crespo López

Fecha: junio 2022

V.ºB.º Director /a V.

ºB.º Autor/a

ÍNDICE

Agradecimientos.....	pág.3
Resumen.....	pág.3
Palabras clave.....	pág.4
Abstract.....	pág.4
Key Words.....	pág.5
Introducción.....	pág.6
Objetivos generales.....	pág.8
Metodología empleada.....	pág.9
Marco teórico.....	pág.8
• ¿Qué es el cuento? ¿Y el álbum ilustrado?.....	pág.10
• Importancia etapa en primaria.....	pág.12
• Currículum de Cantabria.....	pág.14
Pensamiento de las autoras.....	pág.16
• La transversalidad del trabajo.....	pág.16
• Objetivos de crear un álbum ilustrado.....	pág.17
• Importancia del álbum ilustrado y aspectos a tener en cuenta.....	pág.18
• Tics y álbum ilustrado.....	pág.20
• Aspectos a tener en cuenta para crear un álbum ilustrado...pág.21	
• Inspiraciones	pág.24
• Consejos para futuros autores.....	pág.25
• Breve resumen de las historias y sus características.....	pág.26
• Reconocimientos.....	pág.28
Unidad/propuesta didáctica.....	pág.30
Resultados de la propuesta didáctica.....	pág.35
Conclusiones.....	pág.38
Bibliografía.....	pág.40
Anexos.....	pág.42

AGRADECIMIENTOS

Principalmente, agradeceré a todas aquellas personas que me brindaron ayuda para dar vida a este trabajo y a aquellas que me han dado el empujón a introducirme dentro del mundo de los álbumes ilustrados con profundidad. El conocimiento de este recurso literario, lo he conocido tras realizar trabajos grupales en la universidad (análisis de estos). Gracias a ello, se ha conocido su carácter educativo y su complejidad.

Gracias a mi director del TFG, Mario Crespo, quien me propuso el tema del trabajo a realizar, comencé a interesarme más por este tipo de literatura juvenil e infantil, y por su análisis. Además de guiarme por el mejor camino para realizar el trabajo y no permitir desviarme del objetivo principal del mismo.

Además, me gustaría agradecer a la escritora María Castro, Sonia Negrete y Juliana Salcedo, quienes, muy amablemente, me han dedicado su tiempo y su sabiduría para poder realizar el segundo apartado del trabajo. Tras comunicarme con ellas, he podido ver, más de primera mano, el mimo que se les da a los álbumes, y me han abierto los ojos a nuevas posibilidades de disfrutar de la literatura.

Aparte, sin quitar la importancia, a mi tutora de prácticas, Manuela Castillo, quien me ha dado no solamente el tiempo necesario para realizar la parte práctica del proyecto, sino que, además, me ha otorgado ayuda y motivación para realizar el mismo.

Por último, nunca hay que dejar atrás los agradecimientos a los seres queridos, quienes te apoyan durante el inicio, durante y final del proceso del trabajo, y compañeros, quienes otorgan una posible ayuda para aclarar dudas y limar problemas.

RESUMEN

Los álbumes ilustrados, en la actualidad, han ido adquiriendo más fuerza a medida que se han ido estudiando, no solamente dentro del ámbito del divertimento y disfrute en su lectura, sobre todo en los más pequeños, sino, además, dentro del ámbito académico y educativo.

Utilizando la información de María Castro, Juliana Salcedo y Sonia Negrete sobre sus obras, se realiza un análisis del proceso de su creación de los mismos, además de incidir en las causas de creación, los elementos a tener en cuenta, con el fin de demostrar que la creación y el desarrollo de la historia no solamente son obras inventadas o no, sino que va más allá, a un terreno más emocional y experiencial. Además, el proceso de creación lleva consigo el análisis de diversos detalles; dependiendo del mensaje que se quiera mostrar, las ilustraciones serán creadas de diferentes maneras, al igual que las portadas, que juegan un papel importante, y la distribución del texto con la imagen.

La propuesta didáctica que se plantea para este trabajo, y se ha llevado a cabo en un aula de 4º de Primaria en un colegio de Cantabria, se centra en varios apartados: en una definición del término “álbum ilustrado” y sus características más relevantes, cómo realizar un análisis, o al menos, qué aspectos se han de tener en cuenta para realizar el mismo, y finalmente, el proceso de creación de dos álbumes ilustrados, realizados por dos grupos de niños entre 10 y 9 alumnos/as en cada uno. Los resultados son positivos, los estudiantes que han realizado estas actividades sienten más curiosidad por el tema a tratar, aparte de haber aumentado su observación a la hora de identificar posibles álbumes ilustrados en recintos como las bibliotecas escolares o mismamente recordando literatura que han leído en sus respectivos hogares.

PALABRAS CLAVE: álbum, ilustrado, educación, aprendizaje, creación, recurso, María Castro, Juliana Salcedo, Sonia Negrete

ABSTRACT

Nowadays, illustrated albums have been acquiring more strength as they have been studied, not only in the field of entertainment and reading enjoyment, especially for children, but also in the academic and educational field.

Using the information acquired from María Castro, Juliana Salcedo and Sonia Negrete about their works, an analysis is made of the process of creating them, as well as focusing on the causes of creation, the elements to be taken into account, in order to demonstrate that the creation and development of the story are not only invented works or not, but go beyond that, to a more emotional and experiential field, as the creators of the works have commented. Furthermore, the creation process involves the analysis of various details; depending on the message to be shown, the illustrations will be created in different ways, as will the covers, which play an important role, and the distribution of the text with the image.

The didactic proposal put forward for this work, and which has been carried out in a 4th grade Primary classroom in a school in Cantabria, focuses on several sections: a simple definition of the term "picture book" and its most relevant characteristics, how to carry out an analysis, or at least, what aspects should be taken into account to carry it out, and finally, the process of creating two picture books, made by two groups of children between 10 and 9 pupils in each one. The results are positive, as today, the students who have carried out these activities are more curious about the subject to be dealt with, apart from having increased their observation when it comes to identifying possible picture books in places such as school libraries or even remembering literature they have read in their respective homes.

KEY WORDS: album, illustrated, education, learning, creation, resource. María Castro, Juliana Salcedo, Sonia Negrete

INTRODUCCIÓN

Junto a una gran cantidad de TFG sobre el álbum ilustrado, este tiene el valor de poseer información inédita que otros álbumes no poseen. Concretando, no consiste en un trabajo centrado en la teoría de la definición del álbum ilustrado y o cómo es su trabajo dentro de las aulas de Primaria, sino que posee información de tres autoras de estas obras literarias; la escritora española María Castro, y de dos ilustradoras, también españolas, que se han encargado de plasmar sus ideas a ilustración, Juliana Salcedo y Sonia Negrete, en los libros *El león de Candela* y *El día favorito de Moka*.

Este trabajo de fin de grado se caracteriza por tener, por una parte, investigación y afianzamiento del tema a tratar centrado en explicar la importancia y eficacia del álbum ilustrado en el aprendizaje de los y las estudiantes de Primaria, y también como herramienta de disfrute tanto en su lectura y análisis como en su creación.

La literatura infantil y juvenil no puede limitarse a utilizar los mismos recursos sin dar paso a la innovación, ha de aumentar. El álbum ilustrado ha de estar más presente dentro de este rango, que no solo los y las docentes pueden ver bien su utilidad, sino que, también, las familias de los protagonistas de esta experiencia: los y las estudiantes.

El álbum ilustrado por un tiempo se ha podido llegar a confundir con cuentos. Aun así, aunque puedan presentar un formato similar, se presentan, en algunos casos, unas diferencias bastante notables si se mira con lupa.

Entre los beneficios que se sacan a la hora de trabajar con este material se encuentran: favorecer el lenguaje oral y escrito; identificar situaciones, sensaciones y emociones representadas, involucrándose emocionalmente en el proceso de lectura textual y visual; estimular su imaginación y creatividad; desarrollar procesos cognitivos, simbólicos, afectivos, imaginativos, argumentativos y de socialización... Es decir, aporta beneficios tanto en el área intelectual y cognitiva del alumnado como en el ámbito afectivo-social.

Tras indagar en este material, se aprecian detalles como el tipo de texto si lo hay, imagen, colores, trazo, tamaño, portada y cubierta, textura del papel, la historia

que hay de fondo... Se encuentra en cada caso una manera diferente de lectura y análisis.

Por otra parte, se caracteriza por ser un trabajo de investigación cualitativa (social). Se ha realizado una entrevista, vía correo electrónico, a María Castro; escritora de los álbumes ilustrados de *El día favorito de Moka* y *El León de Candela* (Ver anexo A: *álbumes ilustrados*) y a las ilustradoras de estos mismos, Juliana Salcedo y Sonia Negrete.

Analizar un álbum ilustrado desde los ojos del lector puede llegar a ser un trabajo de interés, pero analizarlo y crearlo desde el punto de vista de un escritor e ilustrador, es otro caso diferente: se aprende a que no solamente reside una intencionalidad de expresar un tema o temas en concreto, sino que, además, se expresan emociones y experiencias... entre otras características.

Este trabajo de investigación se organiza en los apartados siguientes; resumen; en donde se comenta de una manera breve el contenido del trabajo realizado; objetivos generales y metodología realizada; la primera parte, con información del álbum ilustrado, su relación con los cuentos y su estado dentro del currículum de Cantabria; la segunda, consta de un análisis de las entrevistas, en el cual se han separado por epígrafes destacando, entre otros temas, su importancia, el proceso de creación de un álbum ilustrado, las inspiraciones que llevan a crear uno, su relación con la actualidad, etc.; la tercera con una propuesta didáctica, la cual se ha llevado a cabo en el CEIP Agapito Cagigas; y finalmente las conclusiones, bibliografía y anexos.

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales de este TFG son los siguientes:

- Revisar la bibliografía sobre el álbum ilustrado y su importancia dentro del ámbito académico y educativo, concretamente dentro de la etapa de Educación Primaria.
- Dar una definición sobre lo que es el álbum ilustrado y sus características principales y exponerlo como un posible recurso educativo dentro de las aulas.
- Demostrar y conocer el proceso de creación y análisis de los álbumes ilustrados, a raíz de desarrollar una lista de características a tomar en cuenta, tomando como ejemplo las obras de María Castro, Juliana Salcedo y Sonia Negrete.
- Plantear una unidad didáctica para 4º de Primaria acerca del análisis y creación de los álbumes ilustrados.

METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL TRABAJO

La metodología empleada ha sido cualitativa, caracterizada por centrarse en las ciencias sociales y el análisis del comportamiento dentro de una sociedad. Se trata del "procedimiento que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes' y estudia diferentes objetos para comprender la vida social del sujeto a través de los significados desarrollados por este" (Mejía, como se citó en Katayama, 2014, p. 43, recogido en Sánchez Flores, 2019). El estudio está centrado en la descripción de fenómenos, principalmente sociales, para entenderlo y explicarlo con métodos más inductivos (encuestas, entrevistas, revisión bibliográfica, ...).

La cuantitativa, en cambio, investiga hechos, el sentido producido (Ibáñez, 1990, recogido en Pérez Andrés, 2002). En palabras de Kerlinger (2002, recogido en Sánchez Flores, 2019), trata con fenómenos medibles numéricamente a través de técnicas para analizar datos (estadísticas). Describe, explica, predice y controla objetivamente causas y consecuencias, fundamentándose en las conclusiones. Esta metodología utiliza la métrica y la cuantificación, además, predomina el método hipotético-deductivo. Esta metodología, generalmente, se centra en las ciencias naturales.

Se han utilizado tres métodos de trabajo:

- Una revisión bibliográfica (documentos, artículos, revistas, apuntes científicos y académicos), para afianzar, analizar, comparar información y presentar definiciones más completas del tema.
- Entrevistas, vía correo electrónico, con las creadoras de dos álbumes ilustrados, con el fin de conocer más cercanamente y personalmente, su opinión e ideas al realizar un trabajo como este.
- Una propuesta didáctica realizada a través de la experiencia académica, debates con docentes e investigación de actividades varias para ayudar en el proceso creativo.

MARCO TEÓRICO

El álbum ilustrado es una herramienta que se utiliza para educar y aprender de manera reciente dentro de las escuelas, pues su uso se relacionaba con un cuento más, de ahí que se confunda mismamente con este, son dos recursos diferentes por sus características principales, aunque a la vez, con algunas comunes.

De ahí que se ve la importancia de centrarse en las características de los álbumes y, además, de cómo se podrían crear.

¿Qué es un cuento? ¿Y el álbum ilustrado?

Dentro de la narrativa entrarían tanto los cuentos como los álbumes ilustrados, los cuales, dependiendo de quién lo defina, no son lo mismo, de ahí que se les catalogue de diferentes maneras. Sus características varían en torno al objetivo de su creación, como el proceso de su lectura, creación y análisis.

El **cuento**, por un lado, en palabras de Cristina Badós (2017, p.14), pertenece a un género narrativo que va de generación en generación. Es un recurso muy utilizado dentro de las escuelas, para trabajar la imaginación, creatividad y ver el mundo con otros ojos. Se caracteriza por ser breve y por su oralidad, relacionada con la conciencia narrativa (Crespo, 2019). Se presenta un protagonista que ha de resolver una serie de conflictos que marcan su aventura donde hay un propósito de llegar a un final con una posible moraleja. Se estructura en una situación inicial (planteamiento del problema), un nudo (relata la aventura), y un desenlace (fin al conflicto). Es un recurso común en Infantil y Primaria desde las instituciones académicas como herramienta de aprendizaje, disfrute, análisis y adquisición de beneficios.

Según Elizabeth Rondón (2017), si son leídos a los niños/as, otorgan beneficios que ayudan al aumento de la capacidad perceptiva y comprensiva, que se aumenta durante la lectura y escucha, dado que imaginan. Esto ayuda al entendimiento pues, de alguna manera, lo están “viendo y sintiendo”. Asimismo, se estimula la creatividad, los valores, el desarrollo del lenguaje...

En cambio, el **álbum ilustrado** puede presentar diferencias notables con una historia breve de un cuento.

En este caso, las imágenes no son un acompañamiento del texto (que suele ser bastante neutro), sino que toman la capitanía de la historia. En muchas ocasiones, el texto es el acompañante de la imagen; en otras, pueden tener una misma importancia y narrar tanto la misma historia como narrar diferentes aspectos, o que no haya texto alguno pues las imágenes son las que “cuentan” lo que ocurre. El trabajo que ha de realizar el lector, en este caso, observador, es interpretar las imágenes. Realizar una lectura visual.

Dicho esto, el álbum ilustrado ha sido definido a lo largo del tiempo de diferentes maneras debido a la dificultad en diferenciar ambos recursos literarios. Aun así, todos coinciden en la relación existente entre imagen y texto para crear una historia atractiva. Como plantea Roque Barcia en su *Diccionario general etimológico* (1881, recogido de Álvarez Cagigas, 2016), el álbum ilustrado se trata de un “libro en blanco (albo) comúnmente apaisado, encuadernado con más o menos lujo, cuyas hojas se llenan con breves composiciones literarias, sentencias, máximas, piezas de música, firmas y retratos de personas notables, etc.”

Otros autores ofrecen una definición más compleja, como Bader (1976, citado por Arizpe y Styles, 2004: 43) quien comenta que es un texto e ilustraciones, un diseño total; es obra de manufactura y producto comercial; documento social, cultural, histórico y, antes que nada, es una experiencia para los niños/as. Como manifestación artística, se equilibra en el punto de interdependencia entre las imágenes y las palabras, en el despliegue simultáneo de dos páginas encontradas y en el drama de dar vuelta a la página. Al igual que Gabriela Rubio (1996: 71), quien comenta que es “una buena interacción entre texto e ilustraciones y que sea inteligente, divertido, hermoso, potente, atractivo, que aguante varias lecturas”, Arizpe y Styles (2004: 47) en los álbumes ilustrados, la historia depende de la interacción entre el texto escrito y las imágenes, en donde hay una intención estética consciente y Denise Escarpit (2006: 8): “Obra en la cual la ilustración es lo principal, lo predominante, pudiendo estar el texto ausente o con una presencia por debajo del 50% del espacio”.

Por lo tanto, el álbum ilustrado (pertenzca o no a los cuentos), es el conjunto de la imagen gráfica y el relato literario que se complementan e interactúan entre sí, siendo la primera más protagonista que la segunda debido a que la atención recae en esta. Además, dentro del álbum ilustrado se analiza tanto el contenido como el formato, pues todo detalle expuesto en la obra presenta una intencionalidad ya sea estética como representativa del mensaje que se desea comunicar. Se considera que, aparte de una intención pedagógica o de diversión para los niños, como se ha comentado recientemente, los álbumes ilustrados buscan llamar la atención con su estética.

Importancia del álbum ilustrado en Primaria

Al igual que los cuentos, comentados en el apartado anterior, el álbum ilustrado también presenta una serie de beneficios que se centran en establecer una relación entre competencias visuales, analíticas, de entendimiento y de comprensión. Algunos de los beneficios son Martínez-Zamora (2014) y López & García (2003, recogido de Cortés Casado, 2019):

- Favorecer el lenguaje oral y escrito.
- Reconocer objetos, personas y animales presentes en las imágenes.
- Identificar situaciones, sensaciones y emociones representadas, involucrándose emocionalmente en el proceso de lectura textual y visual.
- Ampliar las imágenes mentales.
- Estimular su imaginación y creatividad.
- Desarrollar procesos cognitivos, simbólicos, afectivos, imaginativos, argumentativos y de socialización.
- Mejorar la atención visual.
- Contribuir a la educación literaria.
- Enriquecer la comprensión lectora.
- Mejorar la expresión oral.
- Promover la adquisición de competencias alfabéticas.
- Desarrollar la competencia semiológica.
- Desarrollar una mejor competencia artística y plástica.

- Fomentar el trato de temas más difíciles de tratar dentro de las aulas (muerte, identidad, diversidad...).
- Transversalidad con otras materias (arte, plástica, historia...).
- Fomentar la educación emocional, cultural...

Este recurso no debe de ser una herramienta que sirva como sustitutivo de las obras tradicionales, como los cuentos pues estos también son importantes en la educación del alumnado por la serie de beneficios que presentan sino un nuevo recurso en la metodología de aula. Según Laura Guerrero (2005) dentro del álbum, la imagen cobra una gran relevancia dentro de la historia, ya que narra, a la vez que el texto, una parte de este. De hecho, dentro de esta categoría de álbum ilustrado, los más exitosos están compuestos por más imágenes que por texto. Supone una continuidad entre la lectura textual y la lectura visual al mismo tiempo, por lo que se convierte en un recurso muy utilizado dentro de las escuelas, tanto de Educación Infantil, como de Primaria, y en las bibliotecas públicas (Chiuminato Orrego, 2011, p. 61).

El centro educativo es un entorno en donde los y las estudiantes, desde temprana edad, pasan una gran parte de tiempo. Por lo tanto, no es de extrañar que se busque metodologías, herramientas, focos... de educación más innovadoras y llamativas que permitan un aprendizaje más ameno y significativo para el estudiantado.

Planteando esta idea y observando, a través de las prácticas realizadas durante toda la carrera universitaria, se ha demostrado que sobre todo en la etapa de Infantil y los primeros niveles de Primaria, los álbumes ilustrados han estado más presentes de lo que se considera y han sido tratados como un cuento más.

Ahora bien, a sabiendas de la existencia de este recurso de trabajo educativo no es de extrañar que se aproveche para poder fomentar el desarrollo de las diferentes capacidades, competencias y habilidades del estudiantado. Las escuelas, al tener una herramienta llamativa, puede aprovecharlo para trabajar competencias relacionadas con la creatividad e imaginación, competencias lingüísticas, de comprensión y entendimiento tanto lectora como visual,

competencias emotivas y empáticas, competencias analíticas y deductivas... La relación entre texto e imagen obliga a poseer una atención más activa que en un cuento convencional, que se centra más en la comprensión del texto, y no de la imagen, como ocurre en los álbumes ilustrados.

Asimismo, como en muchos de los casos, los más pequeños tienden a dirigirse a los elementos que son más llamativos, por lo tanto la imagen en este caso es fundamental para comenzar a trabajar de manera transversal con esta innovadora herramienta.

De todos modos, aunque los álbumes puedan ir dirigidos a un público más joven, también van dirigidos hacia un público más adulto debido al formato del material y a los temas que trata.

El álbum ilustrado dentro del currículum de Cantabria

Tras analizar el currículum de Cantabria, en todos los ciclos de Primaria, en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, se ha podido observar que no hay ningún apartado dirigido solamente al estudio y análisis de los álbumes ilustrados, ni siquiera se nombran a modo de ejemplo como herramienta literaria, ni en los contenidos, ni en los criterios de evaluación ni en los estándares de aprendizaje evaluables.

En cambio, el cuento, ya sea o no tradicional, aparece en los tres apartados (*Ver anexo B: ejemplos donde aparece el cuento en el BOC*). En este caso, los cuentos están presentes en todos los niveles de Primaria concretamente en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, dentro de los cinco bloques, siendo el quinto en donde mayoritariamente aparece (Bloque 5. Educación literaria).

Actualmente, a pesar de la gran variedad de trabajos que tratan sobre los álbumes ilustrados y sus características más visibles, sigue existiendo una cierta duda acerca de cuándo saber qué libro es un álbum ilustrado y un cuento. En varias ocasiones se han podido tratar ejemplares de álbumes ilustrados como cuentos (no tradicionales, sino actuales). De esta manera, con o sin saberlo, se han ido trabajando las competencias requeridas a través de los cuentos con

estos álbumes. Esta información se ha comentado con la tutora de prácticas Manuela Castillo, quien argumenta que, a pesar de que no se trabaja de una manera explícita el álbum ilustrado dentro de las aulas como son realmente, sí que se han tenido en cuenta, al menos algunos ejemplares pues son los que más atención han llamado, para trabajar dentro de las aulas de Primaria e Infantil al ser tan llamativos y poseer aspectos de interés y tratar temas diversos como puede ser la realidad social, la muerte o la identidad personal, entre otros.

La duda recae en el porqué de este fenómeno, a sabiendas de que estos álbumes ilustrados presentan beneficios igual de importantes (o los mismos) que los cuentos, en ciertos casos, como los poemas o canciones (en el tema del ritmo gracias a la existencia de álbumes con esta intencionalidad). También se ha planteado que esta herramienta puede ir ligada con los cuentos, dado que puede pertenecer a estos mismos, con la característica de la relación entre imagen y texto (si lo llega a haber). En este caso, no haría falta realizar una comparación entre ambos y tal vez no sería necesario introducir el concepto nuevo dentro del currículum de Cantabria, aunque sí sería recomendable para seguir evolucionando en una educación que tenga en cuenta herramientas innovadoras, demostrando, de esta manera, que la educación es cambio, progreso, innovación, evolución...

PENSAMIENTO DE LAS AUTORAS

Con el fin de introducir el tema en un terreno más personal y directo con la creación de un álbum ilustrado, se ha entrevistado a una escritora española, María Castro, y a las ilustradoras que la acompañan, Sonia Negrete y Juliana Salcedo.

Las preguntas propuestas por las tres autoras, son las mismas, en general. Siguen la misma estructura. Solamente se han realizado modificaciones en las preguntas respecto a las especialidades de las autoras, unas dirigidas a la escritura y otras a las ilustraciones.

En los tres casos, las respuestas han sido detalladas, y las opiniones generales son similares aun siendo tres personas diferentes con distintos estilos de trabajo e ideales propios.

La transversalidad del trabajo

Un detalle a tener en cuenta es que la implicación de trabajar dentro de la creación de los álbumes ilustrados no es un aspecto cerrado debido a los beneficios que este otorgue, sino que, además, es un mundo abierto a relacionarlo con otros sectores, sobre todo el tema de la creatividad, análisis y creación de contenido (S.Negrete, comunicación personal, 2022). Este aspecto resulta interesante porque se demuestra que muchos sectores, ya sean laborales o relacionados con la vida cotidiana, están relacionados o bien se trabajan aspectos iguales o similares. Como ocurre por ejemplo dentro de la educación, donde se busca fomentar todas las habilidades, competencias y capacidades posibles del alumnado de una manera transversal sin centrarse en que ha de ser solamente de una asignatura o materia concreta. La creatividad, por ejemplo, ha de estar presente en varios aspectos de la vida humana bien para afrontar problemas del día a día como para crear productos o invenciones nuevas que podrían dar un giro de 180° a la perspectiva de la humanidad, como se ha podido observar a una gran cantidad de inventos que en el pasado ni se pensaba que pudieran ser posibles. La transversalidad del trabajo es una característica que ha

de estar presente, como se ha mencionado, en todos los aspectos de la vida, pues se aprende para y por la convivencia entre los iguales en una sociedad continuamente cambiante. Dentro de la educación comienza este proceso de trabajo, y gracias a los álbumes ilustrados se puede fomentar todas aquellas habilidades que posteriormente les sean útiles a los futuros ciudadanos y ciudadanas para el manejo de las posibles problemáticas que ocurran en la vida. Afrontar la vida con ojos de investigadores, de analíticos, de críticos, de filósofos, de creadores... Gracias a las historias de estas herramientas de trabajo, tanto los adultos como los más pequeños, podrían llegar a desarrollar estas habilidades.

Objetivos de crear un álbum ilustrado

En los tres casos, se ve una clara idea u objetivo en conseguir que el lector más joven disfrute de su momento de lectura tanto textual como visual. Gracias al álbum ilustrado, como se ha comentado anteriormente y como afirman las autoras, es importante que desde etapas más tempranas se juegue. Con el juego aprenden y van añadiendo experiencias a su vida. De ahí que el álbum ilustrado, como comenta Juliana Salcedo (comunicación personal, 2022), posea un formato fácil de manipular y que resulta llamativo, “es sencillo que les guste, es un formato que le permite al niño enamorarse de la lectura”. El peso narrativo que las imágenes traen consigo permite una lectura permanente, imágenes que a medida que uno va creciendo es capaz de vislumbrar detalles que antes no se hubieran notado, “un álbum te puede acompañar muchos años”. El mero hecho de que muchos de los álbumes ilustrados poseen color, va a captar la atención del niño/a desde el principio de su infancia. Es mucho más fácil captar la atención visual del público más joven dado que la imagen es más sencilla de interpretar para estos (S. Negrete, comunicado personal, 2022). Además, la propia estética del formato del álbum, como las páginas, los dibujos o los colores conseguirá despertar y centrar la vista en aquello que más ha llamado la atención, lo que permitirá ir desarrollando esa curiosidad y capacidad de querer saber, conocer y descubrir lo que rodea a la persona y lo que se está observando (M. Castro, comunicación personal, 2022). Aún así, dependiendo del autor/a de la obra, la

intencionalidad de esta será diferente, como por ejemplo ser educativo o simplemente desear el entretenimiento del lector/a, u observador/a. En estos casos, la intencionalidad reside, por una parte, en el deseo del aprendizaje vital de las personas que disfruten de la obra, además de facilitar el gusto por la narrativa desde temprana edad, o al menos, lo antes posible gracias a los beneficios que estos álbumes ilustrados pueden ofrecer a los lectores/as. Por otro lado, por parte de las creadoras, también pueden tener una intencionalidad más personal. Por un lado se observa un deseo que implica a los demás (pues se otorga una obra dirigida para otras personas) sino que, además, hay una intencionalidad más personal, la cual puede ser mismamente expresar lo que uno siente o desea, aparte de demostrar que el aprendizaje y las experiencias también comienza dentro de nuevas formas de leer y ver.

Importancia del álbum ilustrado y aspectos a tener en cuenta

El álbum ilustrado es un formato que presenta las características necesarias que ayudarán a los niños y a las niñas a despertar esas capacidades que les permitirá a querer seguir afrontando la vida con experiencias nuevas, con curiosidad y con conocimiento. Si desde pequeños se les muestra un formato que no capta nuestra su atención, es muy complicado que el aprendizaje se afiance a la mente. El aprender es querer saber, maravillarse, asombrarse, comprender... “El asombro de un niño es maravilloso, un terreno enormemente fértil y virgen en el que tienes la sensación, todo el que ha estado con niños supongo que lo ha experimentado, de entrar en contacto con la grandeza del ser humano, con todo lo bueno que albergamos y todas nuestras posibilidades” (M. Castro, comunicación personal, 2022). Resulta interesante saber que para ser autor de un álbum ilustrado (y realmente de muchas obras literarias, como las que escribe María Castro) se requiere no solamente saber y conocer, pues hay que estar instruyéndose, como le ocurrió a Juliana, que realizó un máster en álbum ilustrado para aprender más sobre la secuencia de las imágenes, sino que también, requiere de pasión, dedicación, y emoción, entre otros aspectos, como comenta María Castro (comunicación personal, 2022), dado que sus historias nacen de experiencias y emociones que va viviendo y sintiendo a lo largo de su vida.

“Siempre he defendido que, en mi caso, mis historias nacen de las emociones. No me propongo escribir y, mucho menos, escribir sobre algo en concreto”.

La inspiración, por parte de la escritora, no se busca, sino que viene a uno cuando esta lo desea. De ahí la importancia del desarrollo de la creatividad y del querer aprender y conocer, que otorgarán experiencias nuevas para ayudar a tener una mente llena de historias que pueden plasmarse en una obra, o al menos, tenerlas en cuenta para comenzar a crear una historia. En ambos álbumes ilustrados, la experiencia personal y las emociones están presentes y han sido las propulsoras de las historias, “Creo que la pérdida y la maternidad son experiencias decisivas en mi caso. No solo por lo vivido cuando mis hijos eran pequeños, sino también porque cuando se termina esa etapa y los hijos crecen y empiezan a necesitarte menos de una manera presencial, surge una maternidad diferente que debe procesar esa separación, pero en la que también, poco a poco, recuperas tu yo y la capacidad para darte cuenta y reflexionar sobre la montaña rusa que es, emocional y físicamente, ser madre. Aunque con esto no quiero decir que uno tenga que ser madre o padre para poder escribir cuentos infantiles. También está nuestra propia infancia alimentándonos, eso es crucial” (M.Castro, comunicación personal, 2022). Juliana Salcedo (comunicación personal, 2022), además, aboga también por cuidar mucho el cómo plantear la ilustración. Aunque la historia haya nacido de unas experiencias de una persona, no dejan de ser experiencias de otra persona ajena a la mente de la ilustradora, así que puede llegar a ser complicado llegar a plasmar adecuadamente la intencionalidad de la historia. Asimismo, estas imágenes aparte de ser fieles a la historia, se ha de ser cuidadoso porque a la hora de analizarlas, se va a estar muy atento a todos los detalles. “Es un género que tiene sus propias reglas y tiene lectores muy atentos y exigentes”.

La creación de las ilustraciones llevan consigo un trabajo de interpretación, de análisis y de prueba constante, pues estas serán decisivas para la comprensión y entendimiento de la obra, para la expresión de los temas a tratar o de las enseñanzas que se desea mostrar, para crear dibujos que consigan llegar a llamar la atención del lector/a sin pecar de acabar siendo cansadas... Requiere mucho esfuerzo y dedicación, no solo en durante el proceso de creación, sino que

también antes a la hora de realizar ese análisis e investigación, sino que también después en la evaluación del resultado. En ninguno de los casos las historias pretenden presentar un tema que adoctrina ni nada que se relacione con esa idea dado que eliminan la libertad de la imaginación y del sentimiento del lector. Se busca experimentar propios pensamientos, emociones, experiencias... el álbum ilustrado lo permite. Sin embargo, se ha de tener cuidado, los niños/as son influenciados, de ahí que haya que cuidar muy bien cómo se expresan las historias que se desean contar. Como comenta María Castro (comunicación personal, 2022) “Un buen hábito lector, como decía Proust, nace también de la experiencia que acompaña la lectura y que incluye desde la luz hasta la butaca o el olor de los lugares en los que uno se sienta a leer y que te arrojan cuando entras en el mundo del libro que estás leyendo (en el caso de los álbumes solemos ser los padres primero y nuestro regazo que acoge a los niños). Si el niño sabe que se va a sentar a que le digan qué está bien y qué está mal y lo que tiene que pensar, el libro pierde la magia del asombro y no siembra para el futuro”.

Tics y álbum ilustrado

María Castro (comunicación personal, 2022) comenta un aspecto que hoy está muy presente en la vida cotidiana tanto de los pequeños como de los adultos: el tema de la tecnología y de lo rápido que va el mundo en su progreso y crecimiento. Y es que, a diferencia de las pantallas, el álbum ilustrado se caracteriza por ser una herramienta manipulable desde comienzo hasta el fin, presentando texturas que otros recursos no otorgan. De ahí que la portada de un álbum ilustrado sea significativa y que el formato, textura e ilustración presenten una intencionalidad, pues busca escapar de la normativa de un mundo que va acelerándose y busca un momento en donde se ha de prestar atención, ir despacio para llegar a notar y disfrutar del tacto de las páginas, de la estética de la portada, de visualizar las imágenes y buscar “rarezas” en el texto... “Hoy en día valoro especialmente su rebeldía, en este mundo tan complicado y veloz, el álbum infantil es un rebelde, va contracorriente, se niega a aceptar nuestra celeridad, nada de pantallas rápidas y ochocientos iconos, nos sentamos con paciencia a

pasar las páginas a disfrutar de las ilustraciones, los textos y a repetir, porque siempre hay algo maravilloso en él [...] No se puede leer deprisa un álbum ilustrado, bueno, poder se puede, igual que puedes pasar corriendo por las salas de un museo, pero seguro que te pierdes mucho o todo. Un álbum es pura magia”. Las nuevas tecnologías han incidido en la vida de las personas hasta el punto de crear una dependencia hacia ellas. Actualmente, tanto en la vida laboral, como cotidiana, como en la educación, las Tics están presentes. No deja de ser una herramienta que facilita el trabajo de la gente, pero a la vez, su influencia, en el caso de que no exista un autocontrol, podría llevar a la adicción en estas mismas y o perder interés en otras actividades, como puede ser la lectura mismamente. Las Tics otorgan inmediatez, un mundo lleno de información de temas varios, nuevos modos de aprendizaje y de diversión... pero no otorgan ese análisis tan detallado que puede ofrecer un libro o un álbum ilustrado, o relacionar más sentidos aparte de la vista y el oído, como puede ser el olor de las páginas o la textura de sus páginas.

Aspectos a tener en cuenta para crear un álbum ilustrado

Para crear las historias, se ha comentado que el proceso de creación puede ser conjunta, negociando cómo serán las imágenes y compartiendo ideas y consejos para su producción, como en el caso contrario, poner fe en las ilustradoras y que estas sean quienes, tras conocer a la escritora o bien guiarse por su experiencia y gusto, produzca una serie de imágenes que sean bien recibidas tanto por la escritora como por los lectores. Como comenta María Castro (comunicación personal, 2022), los procesos han sido distintos tanto por las diferencias en sus personalidades y técnicas como por el hecho de que una vive en Madrid y la otra en Cantabria. En su caso, María crea una historia, principalmente más larga y detallada de lo que llega a plasmarse en la obra final (en la parte del texto), y se lo envía a las ilustradoras, quienes poseen libertad para interpretar la historia como consideran y sientan. “En cierta forma, es como si les diera un marco. Considero importante que a la ilustradora le guste y le diga algo, eso tiene que ver con lo que te comentaba de que mis historias nacen de las emociones, creo que es algo que también debe inundar la obra de la ilustradora para estar en sintonía”. “No

consiste en aunar dos formas de ver las cosas, sino de aportar de forma complementaria cada uno en su especialidad y ámbito de trabajo lo que puede añadir para la suma conjunta de la obra” (S.Negrete, comunicación personal, 2022). Esta autora, también recalca que es una actividad con doble filo, es decir, por un lado presenta facilidad debido a que se expone lo que se desea ilustrar, y por otro lado, se requiere un análisis, lectura de la historia y ser capaces de crear ilustraciones que ayuden en su comprensión y disfrute. Así que dicho esto, cabe destacar que el proceso de analizar la historia que se tiene que ilustrar presenta una serie de retos, hay que crear ilustraciones que representen adecuadamente la obra, y además, que resulten fáciles de entender.

Existen varios tipos de álbumes ilustrados: los que poseen más imagen que texto; los que no tienen texto; los que el texto y la imagen poseen la misma relevancia; aquellos en donde el texto e ilustración cuentan lo mismo y aquellos que no hacen... Pero a pesar de que siempre se ha creído que la ilustración es igual al texto, no siempre es el caso como ya he comentado. Sonia Negrete (comunicación personal, 2022) comenta que en su obra valora el peso de la ilustración en todo momento, ya que sin esta el texto carecería de valor. Debe de haber un equilibrio coherente, “...es ese equilibrio el que me gusta en el desarrollo del cuento ilustrado de Moka hasta alcanzar un resultado en el que el texto sin la ilustración prácticamente carece de valor, y la ilustración sin el guión del texto no dejan de ser más que Fotografías ilustradas de diferentes momentos sin un guión que la una”. Como comenta Juliana Salcedo (comunicación personal, 2022), no es necesario que el ilustrador plasme las ideas del escritor, pues ambos son autores de la obra, y por lo tanto, ambos decidirán qué imágenes y qué texto se buscará para narrar la historia y que sea atractiva. De ahí que el proceso de creación, el trabajo conjunto, ha de estar lleno de confianza y respeto. “En una ocasión me pasó que el escritor quería que dibujara lo que estaba en su cabeza. Eso no lo sé hacer. Personalmente, valoro a escritores que respetan mi individualidad como autor. Del mismo modo que yo no edito lo que ellos han escrito. Como ilustrador puedo ceñirme literalmente al texto o no, pero esa es mi decisión”. Al igual que le ocurre a Juliana, Sonia Negrete (comunicado personal, 2022) expresa la misma idea de sentir libertad absoluta a la hora de desarrollar

las ilustraciones de la obra, “partiendo de la historia que cuenta María es lo cierto que cada uno de nosotros puede visualizarla de diferente manera”. Es decir, que el escritor, en este caso escritora, crea una historia escrita, y la ilustradora, ha de tener banda ancha para plasmar las ideas a imagen. Después, se verá si ambas partes están de acuerdo, no deja de ser una obra de dos.

En ambos casos, se coincide que la forma en la que el álbum ilustrado está editado, las ilustraciones, la historia y el texto, como en todo álbum, son esenciales. Juliana hace un énfasis en el tema a tratar, concretamente, en aquel que se centra en el niño, sus necesidades y su sensibilidad. En cuanto a María, coincidiendo con Juliana, también comenta que resulta interesante centrarse no solamente en la parte técnica, sino que también, al considerar los álbumes ilustrados piezas de arte (como lo es la literatura), valora que tengan esa característica que otorgue a la hora de leerlo y observar un sentimiento especial. Sumando a Sonia, aparte de estas dos ideas a tener en cuenta, se es necesario que a la hora de la lectura y observación de la obra, esta sea capaz de transportar los sentidos de las personas a la realidad de esta misma.

Dicho así, algunos elementos de gran poder que el álbum ilustrado puede tener (al menos en estos casos) son tener en cuenta al lector/a, que tiende a ser un niño o niña y llegar a conectar con este/a. Además, como la mayoría de las obras de arte, ya sean pinturas, esculturas, piezas de música instrumental o vocal... La literaria, sobre todo en este recurso pues está más relacionado con la pintura, ha de llamar la atención del lector y llegar a empatizar con su parte más emotiva y personal, que sea capaz de transmitir y de potenciar sus emociones a través de la imagen, del texto si es que lo hay, a través de la temática... Es importante conseguir que el lector se asombre, de ahí que visualmente el contenido ha de ser atractivo. De esta manera, es más sencillo llegar al contenido.

Finalmente, una vez conseguido esto, las emociones han de ir ligadas a las sensaciones. Un lector disfruta de su momento de lectora cuando es capaz de ahondar en la historia que el libro está contando, creando que tanto las emociones que los párrafos causan en este, ayudan a transportarle al mundo de la historia, y siendo capaces de escuchar, oler, ver y sentir lo escrito. Con el álbum ilustrado ocurre lo mismo, solo que se cambia la letra por la imagen, siendo la

imagen más certera a la hora de llegar a la mente del lector/observador más joven generalmente. De ahí que si el álbum ilustrado posee una imagen (como ocurre en la obra de “El día favorito de Moka”) con un gran jardín, los más pequeños (y también los adultos) pueden ser capaces de sentir, al menos por un breve instante, el olor del césped de un jardín, o si muestra una cazuela con comida, se recordará el sabor de una comida que sea de agrado, porque la imagen posee tanta fuerza que posibilita al cerebro sentir con la vista, recordar momentos y gustos personales, como imaginar que se está dentro de la realidad de la historia.

Inspiraciones

Un aspecto en donde hay una diferencia, es en la inspiración. Por una parte, como se ha comentado antes, la inspiración de la historia nace de las emociones y de las experiencias personales, y esta permite realizar o no una obra. En cambio, por parte de la ilustradora Juliana, la inspiración nace de la observación de imágenes y documentación del tema en cuestión, en el caso de que la historia lo requiera. Después todo es prueba y error, “...cuando ya tengo una idea de lo que quiero, lo que sigue es dibujar muchas horas hasta dar forma a lo que tengo en mente” (J.Salcedo, comunicado personal, 2022). Por otro lado, Sonia Negrete (comunicado personal, 2022) relaciona ambas partes: la experiencia personal y la observación del entorno con el fin de conseguir realizar ilustraciones lo más complejas y a su vez lo más fieles posibles a la historia. Así que, como se puede observar, por un lado, para crear la historia se requiere vivirla o haberla vivido (o también querer vivirla) debido a que todo ello está relacionado con los sentimientos y emociones que abordan a la escritora en el momento en el que su cabeza decide escribir, para después centrarse en la parte más técnica, que es el proceso de escritura/redacción. Por otro lado, para la parte de la ilustración, la ilustradora ha de tener unos conceptos bien definidos, con el fin de que la ilustración que se está creando en su mente después de escuchar o leer la idea, de documentarse y de observar, sea lo más perfecto posible. La intención es poder conseguir que los personajes, objetos, paisajes... Sean capaces de transmitir vida. Son dos maneras de trabajar que, a la vista está, funciona. Aún

así, el proceso de inspiración es diferente de unas personas a otras, al cual, dependiendo del artista, puede variar en una gran cantidad de aspectos (S.Negrete, comunicado personal, 2022). La diversidad humana es tan grande que, a pesar de que pueda existir inspiraciones similares, cada una presenta un aspecto que la hace única, como por ejemplo, la aparición de los sentidos:

“Cuando leo un episodio de Moka corriendo por el campo, no puedo evitar que me llegue el olor de la hierba por la mañana en mis paseos matutinos, ni los colores cuando comienza a salir el sol después de haber llovido, ni el detalle de esa su nota sobre la hierba mojada o de los cambios en la propia imagen de ese paisaje a lo largo del día según la hora o según el clima que tengamos esa mañana. Y es eso lo que procuro archivar en mi mente para después trasladarlo a mis imágenes y según lo que siento cuando leo el episodio procuro trasladarlo”.

Consejos para futuros autores

Finalmente, con el fin de ayudar a futuros creadores de álbumes ilustrados, ambas han dejado consejos centradas principalmente en la vocación y en la constancia, además de seguir transmitiendo y aprendiendo de este formato innovador. A la hora de aprender es necesario que haya una pasión, una curiosidad y un interés. A la hora de realizar una obra, el proceso requiere, en cierta parte, de las mismas características. Para poder crear, hay que tener paciencia, ganas, ilusión, imaginación, creatividad y conocimiento.

Según María Castro (comunicado personal, 2022), las palabras recomendadas han sido: paciencia, perseverancia, esfuerzo, vocación, emoción, honestidad...Debido a que el mundo de la literatura lo requiere, el proceso creativo de por sí a veces puede resultar complicado, pero introducirse de manera exitosa en el mundo de la literatura lo es más, sobre todo debido a temas comerciales. Además, escribir sin sentimiento, puede llegar a que el lector u observador, ya sea o no joven, puede llegar a notarlo, y no se transmite de la misma manera la historia. Además, uno ha de aceptar el rechazo y recurrir a la prueba y error. Por otro lado, Juliana Salcedo (comunicado personal, 2022)

comenta que según ella, leer diversos ejemplares (ya sea de álbumes ilustrados, como de otros ejemplares), observar, ir a exposiciones, asistir a talleres y aprender... Informarse y formarse en el tema es importante para poder mantenerse en este mundo de la ilustración, debido a que al igual que en la escritura hay que poseer una fluidez en la narración y redacción, en la ilustración hay que ser capaces de transmitir lo que un texto podría hacerlo. La paciencia es una palabra que se presenta de nuevo. Además, con el fin de ayudar a crecer este formato dentro de las aulas (o bien dentro de la mente de los pequeños/as sin necesidad de que sea en un entorno educativo), Sonia Negrete (comunicado personal, 2022) aboga la importancia de compartir la experiencia de lectura y creación del álbum ilustrado, pues se aprende a amar también creando y compartiendo. Por otro lado, se debe prestar atención a los más pequeños quienes son los que más creatividad llevan consigo, y ellos pueden ayudar a cambiar la mentalidad y la visión de los demás.

Breve resumen de las historias y sus características

Con las historias de Moka

“El día favorito de Moka”, ¿a quién no lo han pillado alguna vez cuando era pequeño mirando distraído en clase por la ventana? Nuestra Candela, sentada en su pupitre, y algo aburrida con las rutinas del colegio, nos cuenta cuál es el día favorito de Moka, “y entonces”, de pronto, todo se hace posible, incluso terminar ese día jugando en la playa con Moka, con Antonio, con el cartero, con el anciano que estaba aburrido sentado en un banco y con todo aquel que esté dispuesto a participar de lo extraordinario.

Estas historias nacieron debido a que cuando la hija de María Castro tenía unos 9 años se empeñó en que quería un perro, entró entonces en casa una perrita de aguas llamada Canela, la cual tuvo una enfermedad y murió con solo tres años. Las sensaciones y emociones que les dejó en la familia, la alegría de haberla tenido y la tristeza de la pérdida, fue una experiencia inolvidable. Después, tuvieron otro perro, una hembra, una enorme, cruce de razas, algo mayor y maltratada antes de llegar a esa familia, llamada Moka, cariñosa y fiel, con la

diferencia de que era más tranquila que la primera. Por eso a Canela se le puso su nombre, el de Moka, un homenaje a las dos. La forma de trabajo de Sonia, se caracteriza por la cantidad de color que sus historias presenta, tal y como se observa en el álbum “El día favorito de Moka”. Tras contactar con ella, Sonia había conseguido plasmar tras un dibujo detallado y colorido del personaje principal, la perra, la alegría que le caracterizaba, “parecía un paisaje impresionista, era pura alegría y fuerza, la mirada se te iba a todas partes y no podías evitar sonreír”. De ahí que María hubiera cogido confianza a Sonia.

El león de Candela

Candela es una niña de cuatro años que vive con su hermano y sus padres. Le encantan los animales así que, como no puede tener ninguno de verdad, tiene su cama llena de peluches. Su favorito es el león, que la acompaña a todas partes porque le gusta hacer exactamente las mismas cosas que a Candela. Bueno, exactamente, exactamente... pues no, porque resulta que al león ¡no le gusta bañarse! ¿Qué ocurrirá el día que el león se caiga dentro de la bañera? Los pequeños lectores disfrutarán con los juegos de estos dos amigos inseparables y de cómo el león descubre que quizá bañarse pueda estar bien. Exaltación del poder de la imaginación y de los cambios en las rutinas. Ayuda a tratar la hora del baño de los más pequeños.

Este álbum nació debido a que su hija tenía un león de peluche que era su muñeco favorito desde que tenía un año. Y cuando ya era adolescente, un día vio un león en una esquina. Los recuerdos abordaron su mente, ayudando a crear la historia. “La adolescencia es un momento difícil, de ruptura, tanto para los hijos como para los padres, así que todas esas emociones, la pérdida, la alegría compartida, el cariño... se conjugaron para que naciera el cuento”. El proceso con Juliana fue diferente, dado que en este caso los detalles escritos eran más presentes pues había una intencionalidad de recrear un personaje de una forma concreta (de ahí que no solo se enviase texto, sino una ilustración de la hija de María Castro). Tras haber visto el resultado de las primeras ilustraciones:

infantiles, sencillas, con poco color, a cera, fondos blancos... aportan ese punto inefable que en cierta manera invade el cuento, esa singularidad del espacio mágico que la pequeña comparte con su león. Se reunieron para el storyboard, pero Juliana no estaba del todo contenta, seguía dándole vueltas y, en una segunda reunión, había modificado los dibujos, había decidido que habría “dos” leones: el de la niña y el que veíamos los demás. Esa idea fue la que se quedó. A modo resumen, la primera idea era crear un león de peluche, sin nada más. Pero tras pensarlo, decidió realizar dos versiones, el peluche y el imaginario lleno de vida para ayudar a otorgar posibilidades narrativas a las ilustraciones, interacción entre los personajes, etc. “Cuando un niño juega con su muñeco favorito, se mete en la ficción del juego. Él no está con un trozo de plástico o de trapo. Está con ese personaje *de verdad*. ¿Qué pasaría si el león fuera un león de verdad para Candela? ¿Funcionaría? Resultó que sí. Y que ver a una niña pequeña con una fiera en una bici era muy divertido”.

La técnica destaca por presentar en un fondo blanco y de acuarela, lápices/ceras de colores. Ilustraciones pequeñas y gruesas como si un niño fuese el que las ha diseñado relacionándolo más con esa infancia de la protagonista y con pocos colores. Juliana comenta que dependiendo de la herramienta de dibujo, los dibujos varían, la muñeca y mano se amolda a dicha herramienta, de ahí que los personajes en el álbum ilustrado presentan diferencias, dependiendo de qué material ha utilizado. La portada y título también fueron invención suya.

Para este álbum en concreto, se decidió usar la doble página debido a que le permitía jugar con los personajes y su historia paralela, además de jugar con el pliegue de las páginas marcando que es una frontera (J.Salcedo, comunicación personal, 2022).

Reconocimientos

Cabe destacar, que en el año 2021, “El león de Candela” ha sido seleccionado por OEPLI como parte de los mejores ejemplares de literatura infantil y juvenil de España. Se trata de una selección en donde consideran que la literatura infantil y juvenil española, presenta un crecimiento notable en muchos de los sentidos, tanto narrativo, como estético, como creativo... (OEPLI, 2021). El hecho de que

este álbum ilustrado, entre otros ejemplares, demuestra una vez más que el argumento de la importancia de este recurso literario destaca entre los más jóvenes y los más adultos también al poder observar su valor educativo, social y personal.

Además, aparte de este logro, este álbum ilustrado ha tenido la suerte de ser seleccionado entre los mejores libros infantiles y juveniles del 2021 por la Comunidad de Madrid. (*Ver anexo D: selección OEPLI y CCAA*).

UNIDAD/PROPUESTA DIDÁCTICA

Dentro de este apartado, se plantea una serie de actividades que se podrían trabajar, por un lado de manera más directa con la Lengua Castellana y Literatura, y por otro lado, de manera transversal con el arte, más bien con el arte de la plástica.

La actividad ha sido puesta en marcha en un aula de 4º de Primaria, con un número total de 19 alumnos y alumnas (11 niñas y 8 niños) del CEIP Agapito Cagiga, Cantabria, en donde se han realizado durante el periodo de prácticas del último curso académico de la carrera. Algunos estudiantes poseen dificultades de aprendizaje, y solamente uno de ellos está diagnosticado con dislexia.

Los objetivos generales que se han propuesto para esta unidad didáctica son los siguientes:

- Conocer y entender el concepto del álbum ilustrado.
- Ser capaces de discriminar ciertos ejemplares de álbumes ilustrados, al menos aquellos que presentan características muy notorias y diferenciadas de los cuentos.
- Ser capaces de discriminar elementos importantes del álbum ilustrado, requiriendo una atención mayor.
- Ser capaces de elaborar un álbum ilustrado a raíz de lo aprendido.

Esta unidad didáctica se distribuye en tres sesiones, las cuales son las siguientes:

SESIÓN 1: Explicación del álbum ilustrado

- Tiempo previsto: 30-40 minutos.
- La actividad se realizará como una clase convencional, exponiendo un tema en donde el alumnado se ha de tener una escucha activa, aún así, se realizan una serie de preguntas con el fin de valorar su conocimiento previo del tema a abordar, dando la oportunidad de crear hipótesis.
- Materiales necesarios:

- Pizarra digital
- Álbumes ilustrados, varios ejemplares (en este caso, aparte de utilizar los ejemplares de la biblioteca que son más diferenciales de los cuentos, se tendrán en cuenta los ejemplares de las autoras María Castro, Juliana Salcedo y Sonia Negrete).
- Cuentos, varios ejemplares.
- Dar a conocer lo que es el álbum ilustrado, dado que la intención es otorgar al alumnado una explicación del tipo de recurso del que se está tratando, de sus características, algo de su historia, sus beneficios, y cómo se puede crear y analizar uno, de una manera no muy profunda, dado que la intención es que sepan lo que es y su valor.
- Objetivos:
  - Conocer lo que es un álbum ilustrado y sus características.
  - Aprender algunos métodos de análisis de un álbum ilustrado.
  - Aprender algunas manera de crear un álbum ilustrado.
  - Conocer otra herramienta de lectura textual y visual y trabajo.
  - Descubrir el trasfondo de los álbumes ilustrados.

SESIÓN 2: Análisis álbumes ilustrados

- Tiempo previsto: 50 minutos (lo que dura una clase ordinaria)
- Esta actividad se realizará por equipos de dos a tres personas (al ser un grupo de números impares).
- Materiales necesarios:
  - Pizarra digital
  - Pizarra del aula
  - Álbumes ilustrados de María Castro, Juliana Salcedo y Sonia Negrete.
  - Guión de ayuda para analizar el álbum
- Idea: Una vez que se conozca qué es un álbum ilustrado y sus características, y tras la lectura de uno de los álbumes, la intencionalidad de esta clase reside en el análisis superficial (debido a que no se pretende crear expertos, sino un grupo de estudiantes que poseen un

cierto conocimiento de los elementos a tener en cuenta en este recurso educativo) de los álbumes ilustrados de las autoras anteriormente nombradas, con el fin de que vean de primera mano el por qué se realizan de cierta manera. Para ello, se tendrá en cuenta la información aprendida de la sesión anterior, y además, se prestará por cada equipo una guía de preguntas a tener en cuenta (*Ver anexo E: Guía*). Como no hay una respuesta 100% certera, dado que el álbum ilustrado ayuda a abrir su mente al análisis, siempre se da paso a la prueba-error.

- Objetivos
  - Aprender a analizar un álbum ilustrado.
  - Descubrir el por qué un álbum ilustrado está creado de una u otra manera.
  - Aumentar su atención visual y su capacidad de análisis.

Para poder realizar esta parte de la propuesta didáctica, se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos (Crespo, 2019, basado en Tejerina Lobo, 2008):

- Autor
- Elementos materiales del álbum
  - formato
  - tipo de papel
  - fondo de página
  - texto como ilustración
- Construcción narrativa
  - argumento
  - temas
  - título
  - estructura narrativa
  - voces narrativas
  - tiempo
  - espacio
- Las imágenes
  - técnicas
  - procedimientos gráficos y visuales

- El lenguaje
  - calidad
  - léxico
  - principales recursos expresivos
- Valores educativos.
- Valoración final

Las preguntas de la guía son mucho más sencillas, aunque se han tenido en cuenta estos aspectos para poder realizar algunas de ellas.

SESIÓN 3: creamos un álbum ilustrado

- Tiempo previsto: se realizará en varias clases, concretamente en las de lengua y plástica. Se plantean alrededor de 5-6 clases ordinarias en las asignaturas o bien de Lengua Castellana y Literatura, o bien en la de plástica.
- Esta actividad se realizará por dos equipos, 9 en uno y 10 en otro, los cuales se han tenido en cuenta los desdobles para crear dichos grupos de trabajo cooperativo.
- Materiales necesarios:
  - Papel
  - Material escolar como lápiz, goma, pinturas, etc.
  - Pizarra del aula
  - Álbumes ilustrados, varios ejemplares para recoger ideas.
  - Cubos de papel para escoger las ideas de los álbumes de manera aleatoria (*Ver anexo F: Cubos*).
- Idea: Realizar de manera grupal unos álbumes ilustrados, en donde primero se piensa en la historia que se va a crear, hablar de los temas principales, los elementos que estas historias llevarán... además de secuenciar las páginas y quienes realizan cada dibujo y texto. Hablar acerca de cómo será el texto, los colores que se usarán, si se utilizarán materiales en relieve... Más tarde se hará el proceso de creación, aquí se

dejará más margen pero se cree que se podría realizar en 5 sesiones.
Finalmente, se podría presentar.

- **Objetivos:**
  - Trabajar en equipo cooperativo.
  - Aprender a crear un álbum ilustrado.
  - Exponer las ideas principales de manera visual.
  - Ser capaces de secuenciar una historia con coherencia.
  - Disfrutar del proceso creativo.

RESULTADOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA

Los resultados de la propuesta didáctica, en general, han sido positivos, además de inspiradores para el alumnado del aula en donde se han realizado las diversas actividades.

En cuanto a la primera actividad, la cual se realizó en menor tiempo debido a la falta del mismo (se había planteado realizarla en la mitad de la clase para la explicación del álbum ilustrado y la otra para continuar con los contenidos de las asignaturas), resultó ser adecuado, claro y entretenido para el alumnado de la clase de 4º Primaria y la presentación, realizada en un *PowerPoint* para que tuviesen un apoyo visual, resultó ser efectivo dado que se resaltó las ideas claves del tema con colores. A la hora de realizar unas cuestiones finales, en donde había ciertas trampas, la gran mayoría había contestado de manera correcta. Así mismo, varias de las preguntas, como “¿Por qué creéis que a veces es difícil diferenciar un cuento de un álbum ilustrado?” o “¿Consideráis que pueden ser familia los cuentos y los álbumes ilustrados o son mundos completamente diferentes?” tuvieron respuestas abiertas, en donde hubo opiniones diferentes, pero a la vez, resaltando sus similitudes.

Hubo respuestas como: “sí, son parecidos, pero en uno el texto es importante y en el otro no”, “no, son diferentes porque el texto no tiene la misma importancia en el cuento que en el álbum”, “sí, son parecidos porque en los dos se cuentan historias para aprender”, “no lo sé, pero creo que es difícil porque hay cuentos que tienen mucha imagen y se parecen a los álbumes ilustrados”. De esta manera, el debate final consiguió afianzar más lo aprendido y a trabajar el criterio y la argumentación de contenidos e ideas.

En la segunda actividad, hubo respuestas también diversas (*Ver anexo G: guías respondidas*). Debido a que la actividad resultó ser diferente a lo habitual, la emoción estaba presente en el aula. De esta manera, en muchas ocasiones hubo distracciones o se centraron demasiado tiempo en las primeras preguntas. Aun así, la actividad resultó interesante para el alumnado debido a que realizaron preguntas para asegurarse de que se centraban en todos los detalles, cuando lo

esperado era un análisis muy superficial, además de que hubo debate entre los integrantes de la pareja o trío. El estudiantado se sintió muy cómodo durante el proceso de análisis, sobre todo al principio de la lectura del álbum ilustrado de “El león de Candela”, fue el único que dio tiempo a analizar, y además, era para ellos más sencillo diferenciar las características del mismo al poseer el fondo blanco. Durante la lectura, iban anotando algunas características que habían encontrado, como: el fondo blanco, el tipo de dibujo, la historia comenzando en la portada, el por qué el león se transformaba, las repeticiones en el texto en ciertas palabras o mismamente el uso de sufijos... Con el fin de poder realizar un análisis lo más completo posible.

Finalmente, la última actividad que requería un proceso creativo, fue la que mejores resultados otorgó utilizando un método constructivista (en donde han tenido en cuenta los conocimientos previos para realizar la actividad, y a la vez, aprender del proceso creativo). Se crearon dos álbumes ilustrados completamente diferentes entre sí, en donde abunda el color, y a su vez, ciertos fondos blancos intencionados; onomatopeyas y deformidades en la letra; páginas en donde no hay ningún texto, la imagen narra la historia y en donde ha de ser el lector que deduce lo que ocurre... Además de presentar temas que en principio podrían ser complicados a la hora de explicar o de interpretar.

Por un lado, se presenta el tema de la identidad personal y de la libertad, mostrada con la historia en donde un mago poseía una granja con unos animales pero que gracias a un libro mágico, consiguen aparecer en una isla, lejos del mago, y en donde pueden desear ser quien quieran sin limitaciones, sin que nadie les controle.

Por otra parte, los temas que trata el otro álbum, desde un principio puede parecer que es de una travesura malvada, pero que realmente consiste en la libertad de nuevo, el cansancio de abusar del trabajo constante y de que las malas acciones conllevan una consecuencia, pues el personaje principal, un duende de Papá Noel, se escapa de la fábrica con todos los juguetes creados, porque quiere ser libre pero vengándose. Al final esa acción le lleva a una persecución constante que le obliga a dejar todo lo robado atrás. Por suerte, al

escondese en una casa, le confunde con un juguete y se lo lleva con él muy lejos, a un lugar opuesto al polo norte, demostrando que puede ser libre y disfrutar de la vida. (*Ver anexo H: Álbumes ilustrados creados*).

CONCLUSIONES

A modo de conclusión, se puede observar que es muy complicado actualmente, marcar los límites de los cuentos a los álbumes ilustrados. Existen ejemplares que presentan características más marcadas, y en donde dicha diferenciación es visible para los ojos menos expertos del tema. La dificultad recae cuando esa línea que marca el límite, es tan fina que ni siquiera a ojos más expertos es sencillo marcar cuál es un álbum ilustrado y cuál es un cuento, si estos presentan características similares.

Los álbumes ilustrados presentan mucha importancia en las ilustraciones y su relación con el texto, pero sí existen cuentos en donde, para llamar la atención de los más pequeños, y de los familiares, poseen más imagen que texto, puede llegar a presentar esa dificultad de la que se ha hablado.

Muchos autores ven la necesidad de marcar esas diferencias, sobre todo en los ejemplos más visibles, pero en otros casos, puede haber dudas, hasta el punto de considerar el álbum ilustrado como un tipo de cuento más, con la peculiaridad de que la ilustración es parte del proceso narrativo, y no solamente como acompañamiento.

Resulta curioso, también, que a pesar de que la educación es una institución que busca nuevas metodologías para crear un aprendizaje más significativo e innovador desde las primeras edades, no haya ni una sola mención del álbum ilustrado en el BOC, tal vez porque sea un concepto muy nuevo que todavía no se ha planteado introducirlo en sus páginas, o bien porque no se ve necesario. Aún así, los beneficios que esta herramienta otorga son amplios, tanto para obtener competencias analíticas, emocionales, cognitivas, artísticas, lingüísticas... así que resulta de vital importancia ser nombrado al menos en un documento oficial, sea o no sea un tipo de cuento, el cual es el currículum de Cantabria.

Tras analizar las respuestas de las autoras María Castro, Juliana Salcedo y Sonia Negrete, se nos ha otorgado un aprendizaje significativo, y es que, no solamente hay que trabajar y crear desde una postura técnica, que también resulta muy

importante, sobre todo en el tema de la ilustración que es vital para la narración de la historia pues si esta desaparece, no somos capaces de entender con profundidad el álbum, sino que, además, la emoción, la experiencia y la formación profesional son significativas para el proceso de creación, al igual que lo es el trabajo cooperativo, la paciencia, la confianza entre creadoras, la mente abierta... De estas tres autoras aprendemos que cada obra requiere un proceso de creación diferente, todo depende, primero (y en este caso), de lo escrito y, finalmente, del trabajo libre de la ilustradora, pues cada una posee técnicas diferentes.

Asimismo, se ha podido demostrar la eficacia, la importancia, lo carismático que resulta el trabajo de estas autoras, debido a que han conseguido, dos de ellas, ser uno de los álbumes seleccionados por OEPLI, literatura infantil y juvenil, entre una gran variedad de ejemplares, por ejemplo. El álbum es una herramienta que llama la atención a todas las edades por su objetivo estético y que tras observar las imágenes y comprender la historia, la mente se embarca en un aprendizaje y en un disfrute involuntario. Este logro es un ejemplo de este gran valor que el álbum ilustrado puede poseer dentro de la literatura infantil y juvenil española, la cual puede hasta llegar a un nivel más internacional (M. Castro, comunicado personal, 2022).

Por otro lado, tras realizar la propuesta didáctica, se ha comprobado que el estudiantado es mucho más creativo y, en algunos casos, analítico que muchos de los adultos, pues estos, han sido capaces de entender fácilmente el concepto de lo que es el álbum ilustrado, a prestar atención a cualquier detalle de estos mismos para descubrir los mensajes ocultos y además poder discriminar entre otras obras literarias, y que son capaces de crear obras completas, con muchos detalles y con temas que, por una parte, pueden ser complicados de entender de manera hablada.

Esto nos demuestra una vez más que la innovación educativa funciona y que es esencial para el desarrollo del estudiantado, que ellos y ellas son esponjas deseosas de aprender y que si se buscan metodologías divertidas, amenas y llamativas, el aprendizaje está asegurado.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez Cagigas, I. (2016). El álbum ilustrado como recurso didáctico en la Educación Secundaria.
- Bados, A. C. (2017). LA FANTASÍA DE CREAR UN CUENTO.
- Blanco Reyes, P. (2020). El álbum ilustrado como recurso para trabajar la educación inclusiva en el aula de educación infantil.
- Chiuminatto Orrego, M. (2011). Relaciones texto-imagen en el libro álbum. *Universum (Talca)*, 26(1), 59-77.
- Cortes Casado, E. (2019). El álbum ilustrado como recurso psicopedagógico contra la exclusión social.
- Crespo López, M. (2021) Apuntes de la asignatura de Didáctica de la Lengua y la Literatura, El cuento, características y clasificación. Documento inédito. Cantabria: Universidad de Cantabria.
- Decreto 27/2014, de 5 junio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. <https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269550>
- Encabo Fernández, E., López Valero, A., & Jerez Martínez, I. (2012). Un estudio sobre el uso de álbumes ilustrados en Educación Primaria para la mejora de la competencia intercultural: Una perspectiva europea. *Revista de educación*.
- Gómez Diago, R. (2016, 31 octubre). *Álbum ilustrado*. slideshare. <https://es.slideshare.net/RaquelGomezDiago/lbum-ilustrado>
- Iglesias Gómez, A. (2019). El desarrollo de la comprensión lectora en el ámbito de E/LE en Educación Primaria a través del álbum ilustrado.
- *La OEPLI Y sus secciones territoriales editan el catálogo LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ESPAÑOLA. Selección OEPLI 2021.* (2022, 24 mayo). euskadi.eus. <https://www.euskadi.eus/noticia/2022/la-oepli-y-sus-secciones-territoriales->

[editan-el-catalogo-literatura-infantil-y-juvenil-espanola-seleccion-oepli-2021/web01-ejeduki/es/](#)

- Martínez-Zamora, A. (2014). *El álbum como herramienta pedagógica: propuesta para la mejora de la identidad personal* (Bachelor's thesis).
  - Moncada Polo, J. M. (2018, 2 febrero). *¿Sabes qué es un álbum ilustrado? Te enseñamos las 10 claves para saberlo todo*. La Diversiva Guía de Ocio Familiar. <https://ladiversiva.com/sabes-album-ilustrado-te-enseñamos-las-10-claves-saberlo#:~:text=%C2%BFQue%20lo%20diferencia%20de%20un,esas%20im%C3%A1genes%20de%20diferentes%20formas>
  - Pérez Andrés, C. (2002). Sobre la metodología cualitativa. *Revista Española de Salud Pública*, 76, 373-380.
  - Pérez, L. M., & Fernández, S. S. (2016). El álbum ilustrado en primaria: un recurso para la adquisición de la L2. *Lenguaje y textos*, (44), 31-38.
  - Rondón, F. E. (2017). Beneficios de leer cuentos a nuestros niños.
-
- Rozas González, C. (2019). El álbum ilustrado en las escuelas de Cantabria de educación infantil y primaria.
  - Ruiz-Guerrero, L., & Molina-Puche, S. (2021). El álbum como promotor del pensamiento crítico en Educación Primaria: una herramienta para su análisis. *Investigaciones Sobre Lectura*, (16), 51-74.
  - Sánchez Flores, F. A. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: Consensos y disensos. *Revista digital de investigación en docencia universitaria*, 13(1), 102-122.

ANEXOS

<https://docs.google.com/document/d/1b5ZVB6wddGRUAu-mBidRxawt7gyuS1hjCKPSxlenbxg/edit?usp=sharing>