

RAE

1. **TIPO DE DOCUMENTO:** Trabajo de grado.
2. **TÍTULO:** Un acercamiento al libro álbum: elementos históricos, estéticos y didácticos
3. **AUTORES:** ÁVILA ESPINEL, Paula Andrea y SILVA CRISTANCHO, Luz Ángela.
4. **DIRECTORA:** Mgs. Alba Yaneth Cabra Gómez.
5. **LUGAR:** Universidad San Buenaventura Bogotá, Colombia, (sin editorial) 2020, 146 páginas.
6. **FECHA:** Julio 2020
7. **PALABRAS CLAVE:** Libro álbum, historia del libro álbum, estética, didáctica, proceso lector.
8. **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:**

Esta investigación tiene como objeto de estudio el libro álbum, visto desde sus orígenes y antecedentes históricos, teniendo presente su estética y el gran poder que tiene la imagen y el texto en el proceso lector, de manera que la lectura de este género se convierte en una herramienta didáctica para los pequeños lectores. Para este trabajo fue necesario realizar una revisión documental con un enfoque cualitativo, consultando fuentes primarias y secundarias sobre el libro álbum, la didáctica, la estética, desde sus inicios hasta la actualidad y como influye en el proceso lector y a la vez realizar una reflexión acerca de las características por las cuales se convierte en una herramienta didáctica. Esta investigación aporta a herramientas a los mediadores de lectura desde la fundamentación, para lograr la comprensión de este género desde el ámbito de la didáctica y así aprovechar sus bondades en pro de la lectura.

Otro aporte, fue obtener el encuentro con el escritor colombiano Óscar Pantoja, quien expuso desde su experiencia como autor de literatura infantil y presento detalles sobre la elaboración de este tipo de libros, por lo tanto, este diálogo posibilito realizar una inferencia entre la teoría y la práctica, detallando nuevos temas que están por crearse en los cuales se relate la realidad colombiana dirigida al público infantil.

9. **LINEA DE INVESTIGACIÓN:** Lenguaje y comunicación.
10. **METODOLOGÍA:**

En este trabajo de investigación titulado: Un acercamiento al libro álbum: elementos históricos, estéticos y didácticos. Se define un diseño metodológico basado en la investigación documental con un enfoque cualitativo, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Por consiguiente, se comprende que la investigación documental, a partir de la consulta de fuentes primarias y secundarias en torno al libro álbum, la didáctica, la estética, desde sus orígenes hasta la actualidad. De igual forma, se empleó la tematización como una forma de acercarse a los teóricos y la fundamentación de las palabras claves seleccionadas para este trabajo. De esta manera, obtener una mirada ampliada sobre el libro álbum y las diferentes disciplinas desde las cuales se puede analizar e interpretar este tipo de libros.

11. CONCLUSIÓN:

Al terminar este proceso investigativo, se logró obtener mayores comprensiones sobre el concepto de libro álbum la relación existen entre imagen y texto, las diferencias con el libro ilustrado y el álbum ilustrado, esto se hizo teniendo en cuenta sus características, similitudes, diferencias y la evolución de este tipo de libros desde su historia y técnicas empleadas para la construcción del libro álbum, analizando los cambios de cada época, donde tenían diferentes propósitos algunos dirigidos por la instrucción y otros orientados al goce de la lectura, esto también, vislumbro las transformaciones del concepto de niñez y el uso de la didáctica, sumado a la importancia que tiene la lectura de imágenes; esta indagación de orden documental, aporta bases conceptuales para la elección de libro álbum dentro de los proceso de lectura como una herramienta didáctica que le permite a los lectores desarrollar habilidades de observación, análisis, interpretación y creativas. De igual forma, se encontraron temas y preguntas que se deben seguir desarrollando en torno al libro álbum.

En este punto cabe anotar la posibilidad de pensar en futuras iniciativas de investigación sobre los siguientes temas: destacar el rol de las mujeres en la creación de libro álbum, la presencia de personajes femeninos en el libro álbum, los aportes de las autoras e ilustradoras en la consolidación del libro álbum, la relación del libro álbum con otros géneros como la biografía y la importancia de divulgar la vida y obra de personajes femeninos colombianos por medio del libro álbum.

UN ACERCAMIENTO AL LIBRO ÁLBUM:
ELEMENTOS HISTÓRICOS, ESTÉTICOS Y DIDÁCTICOS

PAULA ANDREA ÁVILA ESPINEL
LUZ ÁNGELA SILVA CRISTANCHO

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE POSGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICAS PARA LECTURAS Y ESCRITURAS CON
ÉNFASIS EN LITERATURA

BOGOTÁ, 2020

UN ACERCAMIENTO AL LIBRO ÁLBUM:
ELEMENTOS HISTÓRICOS, ESTÉTICOS Y DIDÁCTICOS

PAULA ANDREA ÁVILA ESPINEL
LUZ ÁNGELA SILVA CRISTANCHO

Trabajo presentado como requisito para optar al título de Especialista en didácticas para lecturas
y escrituras con énfasis en literatura

Directora

ALBA YANETH CABRA GÓMEZ

Magíster en Ciencias de la Educación

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE POSGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICAS PARA LECTURAS Y ESCRITURAS CON
ÉNFASIS EN LITERATURA

BOGOTÁ, 2020

AGRADECIMIENTOS

A Dios por la vida...

*Agradezco a mi familia y a Francisco por apoyarme en este nuevo reto, Ángela y a la profesora Yaneth por unirse a la búsqueda de nuevos conocimientos sobre la lectura y la escritura, especialmente a mi mamá por enseñarme a leer.
a Óscar P. por compartir su experiencia y apoyar este trabajo*

Paula Andrea Ávila Espinel

A Dios por la vida, por permitirme tomar decisiones que cambiaron mi vida

A mis padres y familia por la paciencia, apoyo incondicional y su amor

A Paula por permitirme ser su amiga y compartir el amor hacia los libros, la lectura y la escritura

A Yaneth Cabra por asumir el reto de ser la Directora, por sus conocimientos y por su tiempo

“Creo que parte de mi amor a la vida, se lo debo a mi amor por los libros”

Adolfo Bioy Casares

Luz Ángela Silva Cristancho

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I	10
FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN	10
INTRODUCCIÓN	11
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
JUSTIFICACIÓN	13
OBJETIVOS	28
Objetivo General.....	28
Objetivos específicos.....	28
LOS ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL	29
CAPÍTULO II	36
UN RECORRIDO DE POSIBILIDADES DEL LIBRO ÁLBUM	36
2.1. ELEMENTOS HISTÓRICOS DEL LIBRO ÁLBUM	37
2.1.1. No existe una sola versión de la historia.....	37
2.1.2. Precursores de la imagen y otras historias	39
2.1.3. El texto y la imagen una combinación que cuenta historias y revela personajes	47
2.2. LIBRO ÁLBUM: LIBRO ILUSTRADO Y ÁLBUM ILUSTRADO	55
2.2.1. Encuentro con el libro álbum.....	56
2.2.2. Similitudes del Libro álbum: libro ilustrado y álbum ilustrado	59

CAPÍTULO III	64
ESTÉTICA: ESTILOS Y TRAZOS.....	64
3.1. LIBRO ÁLBUM Y EL ARTE	65
3.1.1. El libro álbum y su entorno.....	65
3.1.2. La estética, la imagen y el texto	68
CAPÍTULO IV.....	79
LA DIDÁCTICA EN EL LIBRO ÁLBUM	79
4.1. LAS IMÁGENES EN EL PROCESO LECTOR	80
4.1.1. Imagen y texto en el libro álbum	80
4.1.2. Libro álbum como herramienta didáctica	84
CAPÍTULO V.....	93
HALLAZGOS DEL LIBRO ÁLBUM: DESDE LA HISTORIA, ESTÉTICA Y LA DIDÁCTICA.....	93
5.1. Encuentro con el Escritor de Tumaco, Cazucá y Cómbita.....	94
5.1.1. Libro álbum desde la estética y la plástica	97
5.1.2. Libro álbum herramienta didáctica y el niño interior	98
5.1.3. Rescatando la realidad colombiana a partir del libro álbum	99
5.2. ENTRE LA TEORÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRO ÁLBUM	102
5.2.1. Libro álbum como una obra de arte	102
5.2.2. Libro álbum como herramienta didáctica	103

5.2.3. Libro álbum en el proceso lector	104
5.2.4. Libro álbum y sus proyecciones en la literatura infantil	105
REFERENCIAS.....	110
ANEXOS	113
<i>Anexo 1. Cuadro de estado de arte</i>	<i>113</i>
<i>Investigaciones relacionadas con el objeto de estudio.....</i>	<i>113</i>
Anexo 2. Tematización.....	117
Tesis: Elementos históricos del libro álbum.....	117
Tesis: Del libro ilustrado al libro álbum	125
Tesis: Las imágenes en el proceso lector.....	129
Tesis: Libro álbum y arte	133
Anexo 3. Entrevista con Óscar Pantoja – Escritor Colombiano.....	139
Anexo 4. Cronograma de actividades de la investigación	148

TABLA DE ILUSTRACIONES Y ESQUEMAS

Ilustración 1 Foto Página del libro camino a casa	10
Ilustración 2 Fases del enfoque cualitativo.....	34
Ilustración 3 Diseño Metodológico - Libro álbum.....	35
Ilustración 4 Cartel hecho por Maurice Sendak para animar a la lectura	36
Ilustración 5 Enciclopedia de la naturaleza de Farah.....	41
Ilustración 6 Relato Ilustrado del mundo, en dos juan.....	42
Ilustración 7 Portada Orbis Sensualium Pictus	45
Ilustración 8 Portada Babar todas las historias	51
Ilustración 9 Página del libro Curious George.....	52
Ilustración 10 Esquema comparativo Libro álbum, libro ilustrado y álbum ilustrado	62
Ilustración 11 Anthony Browne en su estudio de Canterbury. Fotografía: Eamonn McCabe.....	64
Ilustración 12 Página del libro Donde viven los monstruos	70
Ilustración 13 Página del libro Vamos a cazar un oso de Michael Rosen ilustraciones de Helen Oxenbury	74
Ilustración 14 Pintura Edgar Degas La Coiffure	76
Ilustración 15 Página libro álbum ¡A trabajar! de Los Pelagatos	77
Ilustración 16 Foto Niños leyendo Min Cultura.....	79
Ilustración 17 Foto Portada Libro La mujer de la guarda de Sara Bertrand y Alejandra Acosta.....	93

Ilustración 18 Portada libro infantil Cómbita de Óscar Pantoja & Jim Pluk.....	95
Ilustración 19 Portada libro infantil Tumaco de Óscar Pantoja & Jim Pluk.....	96
Ilustración 20 Portada libro infantil Cazucá de Óscar Pantoja & Flor Capella	96

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Ilustración 1 Foto Página del libro Camino a casa

Fuente: (Buitrago, 2008)

“La evolución de un género editorial que hoy se erige como representante de la cultura postmoderna: el libro álbum”. Fanuel Díaz

INTRODUCCIÓN

Esta investigación tiene como objeto de estudio el libro álbum, visto desde sus orígenes y antecedentes históricos, teniendo presente su estética y el gran poder que tiene la imagen y el texto en el proceso lector, y como la lectura de este género se convierte en una herramienta didáctica para los pequeños lectores.

Para lograr este proceso de investigación fue necesario realizar una revisión de orden documental con un enfoque cualitativo, consultando fuentes primarias y secundarias alrededor de la literatura infantil, la didáctica, la estética y el libro álbum. Dicha información quedo registrada en el primer capítulo *fundamentos de la investigación*.

El segundo capítulo titulado *Un recorrido de posibilidades del libro álbum*, tiene como propósito hacer una exploración y análisis de los elementos históricos que configuran la evolución de este tipo de libros, destacando los aportes de diferentes autores, títulos y determinando los antecedentes más significativos. Posterior a esto, se generó una indagación acerca de las similitudes y diferencias entre el libro álbum, libro ilustrado y álbum ilustrado.

El tercer capítulo *Estética: estilos y trazos*, se aborda la relación que existe entre el libro álbum y el arte, identificando los elementos estéticos que lo componen, determinando el lenguaje visual y plástico que dotan al libro álbum y lo convierten en un género único de la literatura infantil, que brinda al lector una experiencia estética y sensible.

El cuarto capítulo *La didáctica en el libro álbum*, se analiza el proceso lector a partir de la lectura de imágenes y su combinación con el texto escrito, con la intención de descubrir los aportes del libro álbum como herramienta didáctica y el mejoramiento de las habilidades lectoras de los niños y niñas, al igual que vislumbrar en los mediadores de lectura una opción para incentivar el placer por los libros.

Finalmente, el quinto capítulo *Hallazgos del libro álbum: desde la historia, la estética y la didáctica*, se realiza una reflexión en torno al libro álbum visto desde diferentes perspectivas como: la realidad colombiana, el proceso lector y las proyecciones a largo plazo, siendo esta una opción para descubrir nuevas iniciativas de profundización sobre este género, además de ampliar la interpretación de los lenguajes que constituyen al libro álbum con miras a la creación de este tipo de obras sin perder de vista sus cualidades.

A parte de la consulta bibliográfica, se logra el encuentro con el escritor Óscar Pantoja, por medio de esta entrevista se demuestra la correspondencia que existe entre la fundamentación teórica y los elementos visuales del libro álbum llevados a la práctica a través de la construcción de historias, que en ocasiones abordan temas que son impensables para los primeros lectores; el potencial que se encuentra en este tipo de libros para descubrir de manera didáctica temas para la creación de nuevos libros desde la realidad colombiana, haciendo que los lectores se sientan identificados con estas historias.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al revisar los libros destinados al público infantil, desde las creaciones realizadas por editoriales independientes y de tradición, es visible percibir los alcances positivos del libro álbum en la demanda y recepción del público, la cual es notoria frente a otros tipos de libros. Espacios como las bibliotecas cuentan con salas reservadas exclusivamente a este tipo de obras, las cuales son consultadas por niños, promotores de lectura, padres de familia y cuidadores que encuentran una posibilidad atractiva en la activación de la lectura.

También, cada día más escritores de narrativa se interesan por la creación de contenidos destinados a los niños. No obstante, los estudios alrededor del libro álbum no son predominantes en comparación con el análisis de otros géneros literarios. Es importante que se contemple de manera rigurosa, la necesidad de realizar una investigación documental sobre este tipo de libros y sus posibilidades, descubrir qué elementos y rasgos particulares de este género son relevantes para ser estudiados e implementados en la formación de hábitos de lectura y en la creación de nuevos títulos.

De este modo, esta investigación se basa en el libro álbum como objeto, herramienta didáctica y proceso de lectura y escritura. Al indagar sobre el libro álbum y las múltiples aristas que lo componen, se hace necesario revisar a profundidad cada uno de los elementos que predominan en su creación, su valor frente a la formación de lectores infantiles y la manera en que este género se diferencia de otros libros convencionales en cuanto elementos literarios, estéticos y culturales.

Este género no se puede analizar desde una sola área del conocimiento, por el contrario, es transversal, generando en el lector una intervención que lo obliga a realizar una observación detallada que ofrece una lectura global apartada de la lectura lineal y convencional. Debido a que las imágenes y el texto juegan un papel vital dentro del libro álbum, el autor cuenta con estos dos lenguajes que le permiten transmitir sus ideas de manera contundente, al crear un diálogo entre lo visual y textual que permite descifrar una carga semántica de lo que quiere comunicar.

Es así, como este tipo de lectura es significativa dentro del proceso de aprendizaje de los primeros lectores. Por lo cual, se hace necesario entender la relación que existe entre la imagen y el texto dentro del libro álbum, el carácter inseparable entre estos dos lenguajes permite clasificar los textos como parte del género posmoderno del libro álbum y a su vez diferenciarlo del libro ilustrado o del álbum ilustrado.

Igualmente, la sinergia entre palabra e imagen genera en el lector un proceso elaborado de inferencia en el cual las imágenes tienen una mayor resonancia y retención de la información, algunas de estas lecturas que se realizan a temprana edad son recordadas en la adultez de manera emotiva, como un detonante que permite un acercamiento más afectivo con los libros, generando improntas en la biografía del lector.

Por esta razón, es necesario descubrir en el libro álbum una producción humana que se destaca como un producto cultural, que por sus características trascienden en la edad de los públicos. Además, la lectura de este género despierta una sensibilidad en el lector desde ese ambiente de afecto que genera la lectura en voz alta, que permite que los niños, jóvenes y adultos regresen a la lectura con el ánimo de evocar esas emociones agradables que acompañan el acto de leer.

Igualmente, se resalta la afirmación de Styles (2014) las personas inician su proceso de lectura a partir de la interpretación de imágenes y gestos antes que el texto escrito, por medio de la capacidad de observación, lo que le brinda trascendencia a los textos visuales y su aproximación a una experiencia estética y artística, que en simultáneo recrean una historia y evoca un ambiente que no está destinado solamente para el público infantil, por el contrario, es toda una experiencia que le permite al lector suscitar recuerdos, generar lazos afectivos con los personajes, para sentirse identificado con las historias y cada una de las ilustraciones.

Es así, como este género debe ser considerado como una producción que tiene una composición elaborada y reconocida por los lectores, los investigadores, los promotores de lectura y los diversos espacios de formación formal e informal donde se puede hacer difusión de la lectura. En consecuencia, es oportuno realizar una retrospectiva que documente la evolución de este género desde la necesidad primaria de la creación de textos con elementos ilustrativos que procuraban la formación moral y buenos comportamientos.

Sumados al cambio de la concepción de la infancia que pasa de ver al niño como un pequeño adulto que hace parte del mercado laboral, hasta llegar al concepto actual de infancia el cual busca una serie de condiciones y derechos que lo hacen un ciudadano válido, que demanda contenidos culturales los cuales deben ser atendidos. Es así, como se debe revisar y analizar la transición del libro álbum desde la evolución de elementos históricos, estéticos y educativos como herramienta didáctica.

Por otra parte, el surgimiento del libro álbum no se limita a una única versión. De acuerdo con Díaz (2007) no existe una historia oficial o real de la creación de los libros ilustrados para niños, existen varios países que se disputan los orígenes de estos, por ejemplo: Inglaterra, Alemania, y Francia. Sin embargo, la imprenta se le atribuye el desarrollo del libro infantil, como parte del dominio del arte tipográfico en dichos países.

Por lo anterior, se considera a este tipo de libros como un producto del campo editorial, dado que su evolución se dio a través de los avances tecnológicos de la imprenta, la tipografía y la distribución, donde no solo interviene el autor del libro, sino por el contrario el proceso de elaboración de cada una de las instancias, como: el diseño, el formato, la selección de imágenes, manejo de tipografías, el color y otros elementos estéticos, visuales y didácticos. La relación de estos aspectos denota un proceso secuenciado y global, ninguno predomina más que otro. En consecuencia, el propósito es lograr un objeto cultural que conmueva al lector al remover su subjetividad,

por medio de la simbiosis entre imagen y texto, que se sincronizan para ser interpretados y apreciados con cada lectura.

La creación de este tipo de libros ha sido cambiante de acuerdo con el contexto sociocultural, debido a que inicialmente el objetivo del libro álbum era ofrecer un espacio de entretenimiento y un propósito didáctico. Según Díaz (2007) el origen del libro ilustrado se manifiesta desde dos perspectivas, la primera desde el didactismo y la segunda desde el entretenimiento. Algunos de los primeros textos más representativos del libro álbum, libro ilustrado son: Alicia en el país de las maravillas y Los cuentos de Pedro el conejo, que estuvieron destinados a sectores privilegiados de la sociedad, los cuales contaban con mayor poder adquisitivo, predominando el entretenimiento, la selección de historias espontáneas y arriesgadas.

Por el contrario, los contenidos elaborados para los sectores populares contaron con una elaboración sucinta poco arriesgada, que se perfilaba a lugares comunes y aprendizajes simples con ilustraciones de acompañamiento como los abecedarios y textos religiosos, donde las imágenes funcionaban como un elemento decorativo y poco llamativo. Esto se debía a los altos costos de producción y distribución de este tipo de libros, generando una brecha informacional la cual se ha mantenido en la actualidad en algunos sectores de Colombia, que solamente pueden acceder a estas obras, por medio de la biblioteca o centros culturales.

Sin embargo, aún se dificulta la lectura de estos libros por sus costos elevados, que no hacen posible su adquisición masiva y mucho menos de compra directa en los hogares, al no contemplarse como un elemento de primera necesidad. Asimismo, algunas instituciones educativas se ven limitadas para incluirlos dentro de sus planes lectores, ya sea por un factor económico o por que se subestima al libro álbum dentro de proceso de lectura y escritura.

El libro álbum se define en ocasiones como un género menor, limitado a ciertas edades, es así como la lectura de imágenes está relegada en comparación con la lectura del texto escrito, en la cual al niño se le pregunta por el número de palabras leídas y no por la cantidad de imágenes interpretadas. Tal como lo mencionan las autoras Morag y Styles (2014) la lectura de imágenes no es una destreza aprovechada por el sistema educativo, por el contrario, se considera una no lectura. Sin embargo, la lectura de imágenes amplía la capacidad en el lector de mejorar su proceso de aprendizaje.

Es así, como la lectura de imágenes no es solo una destreza, sino una herramienta didáctica que fortalece los procesos de abstracción, interpretación y comprensión. En definitiva, la característica didáctica que compone el libro álbum se proyectan desde sus inicios, donde las imágenes y el texto se complementan como un mecanismo que permite al estudiante comprender con mayor brevedad una idea, hipótesis y nuevos conocimientos.

Uno de los aportes a la creación de textos dirigidos al público infantil, se dio de la mano de Jan Amos Comenius, por medio de su obra *Orbis Sensualium Pictus*, la cual tenía el propósito de atraer a los niños hacia el mundo del aprendizaje. Según Díaz (2007) es a través de la comprensión de las imágenes que se puede realizar un proceso de inferencia e interpretación más completo por parte de los niños, debido a que es un ejercicio más ilustrativo y comprensible del mundo.

Es por esta razón, que es necesario que los espacios de aprendizaje como la escuela encuentren en el libro álbum una oportunidad para el proceso de enseñanza aprendizaje, descubriendo las múltiples oportunidades que brinda; permitiendo transformar los planes lectores donde se incluya con mayor protagonismo, sin encasillarlos a un límite de edad, palabras o lecturas. De manera, que cada nueva lectura permite encontrar detalles, que tal vez no fueron percibidos en un primer momento. Este género también posibilita al formador un espacio de mediación a través de la oralidad y su capacidad de motivar con elementos como la voz, la puesta en escena y la sorpresa que se contagia al público que se cautiva por el deleite de los libros.

Es probable, que este tipo de producción de libro haya tenido mayores avances en países europeos como un género de innovación, que se mantiene como un abanderado de las editoriales, que encuentran un público ávido de contenidos. Para el caso de Latinoamérica este género no ha tenido el mismo nivel de desarrollo. Sin embargo, países como México, Brasil, Venezuela, Chile y Colombia han logrado

aportes destacados a pesar de su temprana producción en comparación con el caso europeo, que contó con las condiciones y el apoyo del mundo editorial para posicionarse dentro de la literatura y la producción de libros.

En cuanto al estudio del género, Chile ha sido un abanderado del libro álbum. A través del Ministerio de Educación República de Chile (2006) consideran necesario crear un espacio del libro álbum y verlo como un apoyo a los contenidos curriculares desde la motivación de la lectura, obteniendo como resultado de esta premisa que ha incluido en las investigaciones pedagógicas la necesidad de proyectos que ahonden en comprender y utilizar el libro álbum como una herramienta didáctica innovadora.

Por consiguiente, surge la necesidad de realizar un acercamiento al libro álbum desde la historia y sus implicaciones en la estética y la didáctica, con el fin de visibilizar los aportes de los autores e ilustradores en el proceso lector de los niños. Basada en la siguiente pregunta problema: *¿Cómo reconstruir el concepto del libro álbum desde la historia y sus implicaciones en la estética y la didáctica?*

Es indispensable documentar parte de la evolución del género y sustentar los elementos característicos que presentan este tipo de libros para lograr que sean reconocidos y valorados desde sus características. Se resaltan como una oportunidad de contribuir en la generación de conocimientos que orienten la creación, la apreciación del libro, la imagen y el posicionamiento del libro infantil en el proceso de enseñanza

aprendizaje descubriendo su potencial en la función pedagógica en los procesos de lectura y escritura de la población infantil.

El Ministerio de Cultura (2011) expresa que es necesario enseñar a leer las ilustraciones y el texto de una forma objetiva, de esta manera el lector despertará capacidades de atención y de exploración en la escritura, para ser aprovechados en los contextos educativos y formativos que prioricen el libro álbum como una herramienta didáctica valiosa y una oportunidad para comprender las realidades que se reflejan en los libros. Estas historias locales terminan siendo más representativas, debido a que describen entornos cercanos, que despiertan el interés y se conectan con las emociones y las vivencias de los niños.

Otras investigaciones, se han interesado por el libro álbum y libro ilustrado, son las siguientes: La investigación de Pardo (2009) Magister de la Universidad Nacional, quien presenta un panorama histórico del libro ilustrado y el libro-álbum en la literatura infantil colombiana y las colecciones nacionales. Dicho estudio identifica elementos comunicativos y semióticos del libro álbum, analiza la literatura infantil desde la década de 1980, destacando sus orígenes y su mayor producción en Latinoamérica.

La experiencia lectora desde los libros álbum la presenta Reyes (2009), Magister en Educación, por medio de su investigación titulada “La lectura como experiencia: análisis de cuatro situaciones de lectura de libros álbum en educación inicial”, quien expone su interés por evidenciar cuatro situaciones diferentes, donde los lectores

tienen contacto con los libros álbum, estableciendo relaciones y emociones dando un sentido propio a la lectura. Su objetivo principal es caracterizar cuatro experiencias de lectura del género libro álbum en el colegio bilingüe francoparlante, a partir del análisis de situaciones didácticas, diseñadas desde la noción de experiencia, de esta manera identificar en ellas rasgos distintivos y semejanzas.

Otro ejemplo de investigaciones es el estudio de Torres (2018), Magister en estudios literarios, quien desarrolla talleres de sensibilización hacia la literatura infantil, específicamente la colombiana dirigida a docentes de básica primaria. Su objetivo es indagar una aproximación del estado del arte respecto al origen, desarrollo y avance de la literatura infantil en Colombia, determinando su existencia y calidad, de este modo establecer un corpus de lecturas para proponer a los estudiantes de educación básica primaria del Colegio Cundinamarca IED. En dicha investigación se plantean diferencias entre libro ilustrado y libro álbum junto a su evolución en el país.

Finalmente, la investigación propuesta por Pulido (2009), Magister en Literatura, titulada *La narrativa de Ivar Da Coll: planteamientos estéticos y visuales del cuento infantil ilustrado en Colombia*, demuestra elementos estéticos novedosos de la literatura infantil (libro álbum – libro ilustrado) con la relación inseparable entre imagen y texto. Tiene como objetivo mostrar los aspectos recurrentes en los libros infantiles, las temáticas, las estructuras, las formulas, los tiempos, los espacios y los personajes; que son abordados desde diferentes perspectivas y consolida el mundo estático del autor como un entramado de significación con sentido innovador. Es por esta razón que se

referencia la estética de los libros infantiles, por medio de un recorrido del libro álbum en Colombia, al desarrollar la lectura de imágenes y analizar el mundo estético de la narrativa durante su tesis.

Al realizar la indagación de otras investigaciones relacionadas con el tema, se logra tener un panorama sobre el libro álbum, su evolución y hallazgos. También proporciona una visión de la lectura de imágenes y su uso como herramienta didáctica en efecto brinda nuevas experiencias en los lectores. Es desde este análisis de la situación problemática que surgen los siguientes interrogantes, ¿Cuáles son los elementos históricos del libro álbum desde el libro ilustrado y el álbum ilustrado?, ¿Cómo caracterizar el género del libro álbum a partir la estética, la imagen y el texto?, ¿Por qué categorizar el libro álbum como herramienta didáctica en el proceso lector? (Ver anexo 1. – Cuadro de estado de arte).

JUSTIFICACIÓN

Esta investigación nace de la necesidad de aproximarse al libro álbum para comprender sus características más significativas y de esta forma explorar cada uno de sus componentes que hacen parte de este género único, el cual está en construcción. Es así que este formato de libro se destaca dentro de la literatura infantil, esto se debe a sus peculiaridades de elaboración que reúne diversos profesionales del campo de las artes como los ilustradores, escritores, editores y diseñadores, con el objetivo de crear un libro como una unidad, en efecto cada una de las partes del libro como la portada, contraportada, tipografía, tamaño tiene una relación articulada que procura la comprensión global del libro.

Por lo tanto, al adentrarse en la naturaleza del libro álbum es importante realizar una diferenciación entre el libro álbum, el libro ilustrado y álbum ilustrado, en cuanto el formato y el concepto. Esto con el objetivo de analizar su complejidad, sus características y cómo se convierte en libro álbum. Al profundizar en este tipo de libro, es notorio que, dentro de la producción editorial, este género tiene gran popularidad, no solo en el público infantil además del resto de lectores que son atraídos por su apariencia llamativa, los cuales descubren una experiencia novedosa, que incentiva a la lectura. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la Feria Internacional del libro de Bogotá – FILBo, donde la literatura infantil amplía sus espacios con programación y nuevas apuestas de editoriales.

Es así, como en el proceso creativo del libro álbum existe una simbiosis entre el ilustrador y el autor, quienes elaboran una obra específica alrededor del texto y la imagen, para detallar de manera minuciosa el diálogo existente entre estos dos lenguajes; permitiendo al lector ser parte de una experiencia estética, que lo invita a contemplar los colores, las texturas, las formas y el detalle visual para lograr un deleite al leer.

Sin embargo, estas propiedades que aporta a la narrativa visual, se han logrado gracias a los avances de la tecnología de la producción editorial y la imprenta que ha permitido introducir elementos como el color, la tipografía, la diversidad de formatos y la producción en masa. Estas condiciones le han permitido a este género cobrar un papel protagónico, esto se evidenció a partir de la aparición de los primeros libros álbumes en el siglo XVIII, de la mano de quien ha sido catalogado como el creador del género Randolph Caldecott.

Por lo cual, este tipo de libros reconsidera los propósitos de las ilustraciones pasando de una finalidad basada en la instrucción al disfrute del proceso lector, encontramos que las ilustraciones y el texto son una unidad, de modo que los elementos visuales no se limitan a hacer un componente decorativo que acompañan los relatos, asemejándose de manera literal a lo narrado, sino que evolucionan para ocupar una notoriedad de la cual no se puede prescindir durante la lectura.

Con respecto a la promoción de la lectura hay un gran número de géneros literarios que ayudan a los lectores a potencializar su proceso lector. No obstante, el libro álbum ha cobrado un lugar como herramienta didáctica en las bibliotecas, espacios culturales y escolares. Siendo la lectura en voz alta un medio particularmente llamativo que resalta el libro álbum. Además, la simbiosis entre la imagen y el texto permiten que los nuevos lectores se sientan llenos de curiosidad para poder entender la historia. Lo que lleva a que el texto escrito sin la compañía de las ilustraciones, sea difícil de comprender, por esta razón los lectores deben ampliar su capacidad de observación y escucha para lograr la comprensión global del texto.

Al mismo tiempo, la persona que lee en voz alta adopta un interés por la expresión corporal y los elementos del teatro, con el fin de convertir el espacio de la lectura en una acción novedosa que cautiva a los lectores formándolos en hábitos autónomos de lectura. Asimismo, este ejercicio resalta la importancia de la oralidad. Por otro lado, el lector no repara en la diferenciación de los lenguajes haciendo visible la sinergia entre el ilustrador y el autor, en beneficio de la creación y la construcción de nuevas experiencias en el público sin límite de edades, para desarrollar habilidades en los niños como la creatividad, la lectura, la consolidación de hábitos lectores y la identidad con algunos personajes generando una sensibilidad con el contexto.

Es por esta razón, que el propósito de este estudio es resaltar el desarrollo del libro álbum, identificando sus características, su conceptualización y su diversidad en el proceso lector, el cual desarrolla habilidades en los niños como la creatividad, la

lectura, la consolidación de hábitos lectores y la identidad con algunos personajes, generando una sensibilidad con el contexto, sin embargo, esto en ocasiones se dificulta porque normalmente las historias que se leen representan imágenes de diferentes escenarios, como las estaciones, comidas típicas de otros lugares, vestimentas invernales, personajes y costumbres lejanas a la realidad colombiana. Por medio del libro álbum es posible representar espacios y lugares emblemáticos del país, para construir la identidad y sentido de pertenencia a la idiosincrasia colombiana.

Igualmente, con los lectores adultos se desarrolla la oralidad, la lectura en voz alta y se ayuda a la creación de nuevos lectores y por qué no hasta mediadores de lectura, los padres y cuidadores de los pequeños lectores son los que le dan vida al libro álbum, por medio de sus narraciones llevan a los niños al mundo de la literatura y a otras áreas del conocimiento, todo este proceso se logra por medio del género del libro álbum el cual tiene una composición estética valiosa, lo cual le permite relacionarse fácilmente con otras áreas.

Por último, se considera importante fortalecer los planes lectores desde las instituciones educativas para explorar, potencializar e incluir el libro álbum dentro de las estrategias de promoción de lectura y escritura, valorándolo dentro de su riqueza estética que permita al estudiante múltiples miradas y se logre consolidar los ambientes de aprendizaje, formar hábitos lectores. Es así, como leer en voz alta afianza la relación entre formadores y estudiantes, brindando a la vez espacios de confianza a los futuros lectores para sentirse seguros de realizar la lectura y compartirla.

OBJETIVOS

Objetivo General

Reconstruir el concepto del libro álbum desde la historia y sus implicaciones en la estética y la didáctica.

Objetivos específicos

1. Interpretar los elementos históricos del libro álbum desde el libro ilustrado y el álbum ilustrado.
2. Caracterizar el género del libro álbum a partir de la estética, la imagen y el texto.
3. Categorizar el libro álbum como herramienta didáctica en el proceso lector.

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Esta investigación hace parte de la facultad de humanidades y ciencias de la educación de la especialización en didácticas para lecturas y escrituras con énfasis en literatura. Se encuentra en el marco del grupo Tendencias Actuales en Educación y Pedagogía (TAEPE) y en la línea de investigación: Lenguaje y comunicación.

Teniendo en cuenta esta orientación y líneas de trabajo para la investigación. *Un acercamiento al libro álbum: elementos históricos, estéticos y didácticos*. Se define un diseño metodológico basado en la investigación documental con un enfoque cualitativo con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Por consiguiente, se comprende que la investigación documental es el “análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio”. (Bernal, 2010, pág. 111)

Asimismo, para la investigación documental se basa en la búsqueda de información en documentos, como lo menciona Hernández “todo material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un acontecimiento”. (Hernández, 2014, pág.112)

Para Bernal (2010) y Hernández (2014) la investigación documental es aquella que se basa en la obtención de información, por medio de la consulta de todo tipo de materiales relacionados con el objeto de estudio, para el estudio del libro álbum es

importante recopilar información sobre los diversos conceptos sobre el género y los antecedentes para determinar un panorama histórico, sus elementos estéticos, análisis de la lectura de imágenes, además, entender el aporte que hace el libro álbum por medio de la didáctica al proceso lector.

Es por esta razón, que se hace necesario indagar fuentes de información de orden primario, siendo esta información directamente relacionada con el tema a investigar se hallaron aportes sobre la conceptualización del libro álbum, elementos históricos y así poder determinar un panorama de este género que está en construcción y constante cambios. Es fundamental documentar la información sobre las características de la simbiosis entre palabra e imagen, para establecer conexiones de los elementos estéticos de este género junto a la didáctica en el proceso lector. Las fuentes primarias consultadas componen una bibliografía, entre ellas archivos de bibliotecas, libros, material audiovisual y sonoro, entrevistas de expertos, artículos de publicaciones en revistas indexadas, libros álbum nacional e internacional, entre otras.

Además, se investigan en fuentes secundarias que recopilan información sobre el género y temas relacionados que tienen más de una primera publicación y algunas hacen parte de colecciones, ponencias, seminarios, reseñas, investigaciones del campo pedagógico, trabajos de investigación - posgrados, analogías y catálogos que posibilitan diferentes diálogos sobre el tema seleccionado.

Igualmente, en el transcurso de esta investigación se inicia con la revisión bibliográfica, la definición de la tipología documental, consulta de diversos tipos de documentos, selección e identificación de las fuentes de acuerdo a su pertinencia y relevancia con el tema de estudio, clasificación de la información y análisis de dicha información recolectada para generar un nuevo conocimiento, frente al comportamiento, posturas y evolución del libro álbum.

Se desarrolla la tematización de cada uno de los enunciados de la investigación, a partir de tesis, este recurso metodológico empleado por el grupo de Historia de la práctica pedagógica en Colombia, a partir de los principios filosóficos de Michael Foucault (1970) busca describir elementos esenciales del discurso a partir de las fuentes. Para Zuluaga (2004) la tematización permite abordar la práctica pedagógica desde el saber y el poder. De manera, que para esta investigación la tematización, consiste en organizar la información por tesis los cuales serán clasificados por enunciados para tener una visión más clara y efectiva del discurso.

(Ver anexo 2. – Tematización).

Adicionalmente, la entrevista es otro instrumento de recolección de información la cual es utilizada en esta investigación, se determina que el entrevistado un experto en el tema, que conozca y domine el objeto de estudio; se plantean las preguntas teniendo como base los objetivos específicos y la experticia del entrevistado. La entrevista que se aplicará es estructurada, tiene un esquema o distribución determinada de las preguntas. También, se tiene presente el proceso para la

entrevista, es decir, la fase de preparación, la realización de la entrevista y fase final o de conclusiones de la misma (Bernal, 2010, págs. 257 - 259).

Por otro lado, es necesario resaltar que este ejercicio de investigación, está cubierto sobre una multiplicidad de métodos que responde a la investigación cualitativa, encaminada a la elaboración de una memoria que registre, analice e interprete los procesos de producción y el lenguaje particular de este objeto cultura, l que es el libro álbum. Por lo tanto, esta aproximación tiene unos rasgos históricos de orden cultural que busca abordar un género específico, su invención y evolución con el ánimo de comprenderlo mejor y la búsqueda de datos que permitan edificar la presencia del libro álbum en el proceso lector.

En efecto, hallar los elementos históricos del género dentro del país, encontrando sus principales aportes a la literatura infantil, permite el reconocimiento de los autores, ilustradores y editores, su impacto en el ámbito escolar y cultural en la promoción de la lectura. Para lograrlo, este estudio descriptivo posibilita obtener la información a partir de fuentes de información objetivas, con el propósito de describir la naturaleza de este género, ampliar su fundamentación, su desarrollo y funcionamiento en el ámbito local y su exploración.

En consecuencia, se centra el análisis de contenido documental a partir de la obtención de datos que contempla otro tipo de material, que no es necesariamente fuentes escritas o impresas, llegando a la consulta de información de características

gráficas y audiovisuales para estimar la validez del contenido. Por lo anterior, los datos aportan a la reconstrucción de la memoria de un acontecimiento cultural como la caracterización de literatura infantil dentro de una sociedad.

Sin embargo, el análisis documental es más amplio porque se tiene presente las fuentes de información de referencia, permitiendo interpretar etapas, opiniones, posturas, para establecer relaciones con otros elementos alrededor del libro álbum como objeto cultural, que guarda relación con historia, la estética, la imagen y la didáctica.

En otras palabras, las investigaciones con enfoque cualitativo aportan a la construcción sistemática del conocimiento y permiten una comprensión clara, para que posteriormente se puedan socializar los hallazgos de la investigación. Justamente, este estudio tiene en cuenta, el proceso que describe: (Hernández Sampieri, 2014, pág. 37-38)

Ilustración 2 Enfoque cualitativo – Investigación documental

Fuente propia de la investigación

Con el objetivo de hacer más claros los pasos de la investigación documental, se realiza el siguiente esquema para diferenciar conceptos claves y tener una mayor efectividad en el momento de consultar la información para exponer el diseño metodológico de esta investigación.

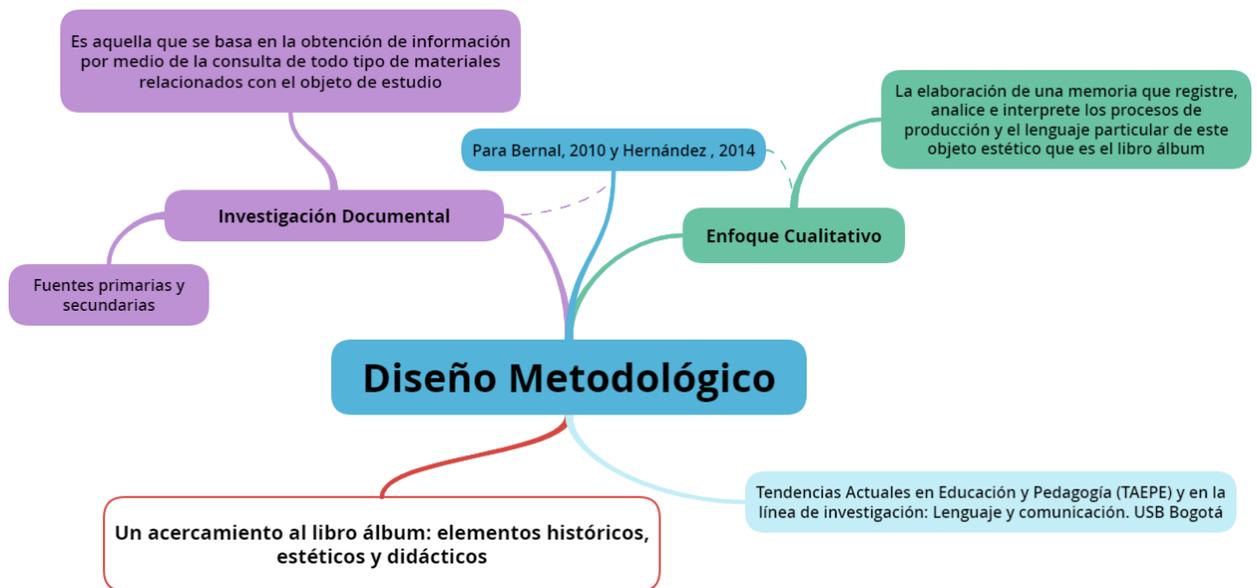

Ilustración 3 Diseño Metodológico - Libro álbum

Fuente propia de la investigación

CAPÍTULO II

UN RECORRIDO DE POSIBILIDADES DEL LIBRO ÁLBUM

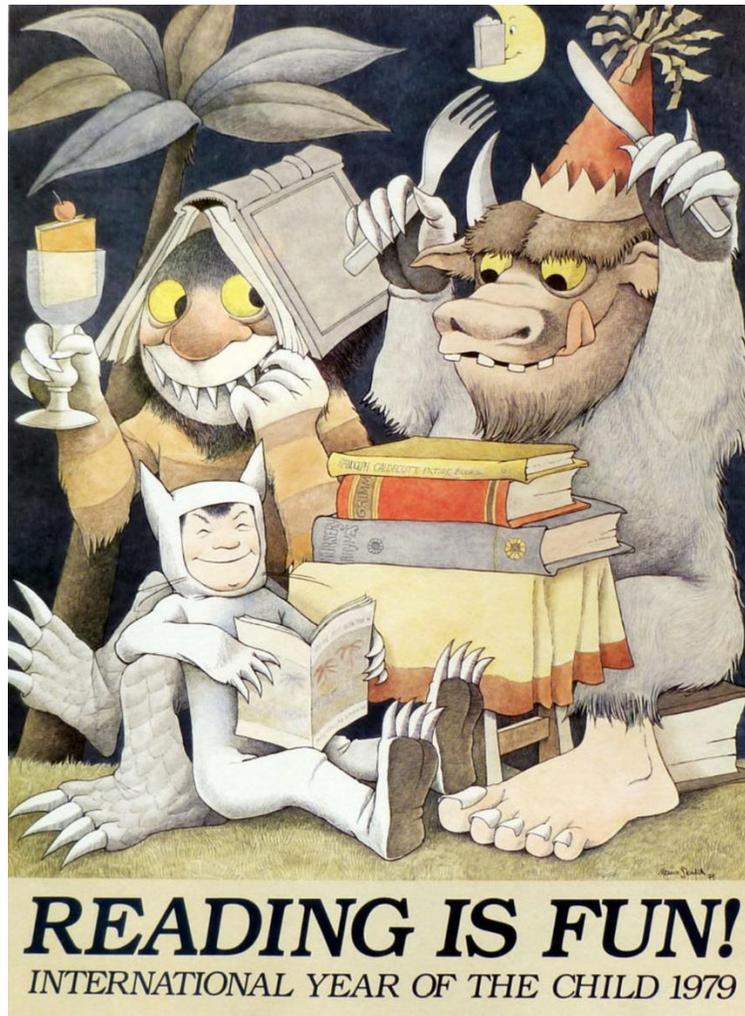

Ilustración 4 Cartel hecho por Maurice Sendak para animar a la lectura

Fuente El Español Publicaciones- https://www.elespanol.com/cultura/libros/20170507/214228599_0.html

“El libro álbum es un medio emocionante y debe tener un futuro prometedor”. David

Mckee

2.1. ELEMENTOS HISTÓRICOS DEL LIBRO ÁLBUM

Este capítulo busca desarrollar varios conceptos y realizar la identificación de elementos históricos y estéticos del libro álbum, esto se realizará por medio de la indagación y la lectura de artículos, investigaciones, libros, y documentación relacionada con la historia de la literatura infantil específicamente el libro álbum.

Los teóricos abordan este concepto desde los libros ilustrados y álbum ilustrado; por esta razón es necesario revisar cuáles son sus similitudes, características y elementos estéticos para ser identificados y ver su relevancia.

La revisión documental permite tener un punto de partida para la historia del libro álbum y su evolución en la literatura infantil, facilitando el análisis e interpretación de los elementos de este género en crecimiento y su desarrollo cultural.

2.1.1. No existe una sola versión de la historia

Al revisar los antecedentes del libro álbum, es notorio encontrar como el despliegue de las imágenes en la producción textual se fue añadiendo de forma transitoria y con un propósito concreto. Para llegar al libro álbum se debe iniciar con las referencias del libro ilustrado y su recorrido a lo largo de diversos periodos, los cuales están atravesados por circunstancias de orden creativo, cultural y tecnológico.

Es así, como esta indagación por el pasado de este tipo de libros se sitúa geográficamente en algunos países que fueron pioneros en la creación de este modelo de contenidos, en este caso las fuentes bibliográficas documentan como estas creaciones se atañen a países occidentales en su mayoría. Por ejemplo, Díaz afirma lo siguiente: “no existe una *historia oficial* de ilustración en los libros para niños. Desde el punto de vista geográfico, Inglaterra, Alemania, y Francia se disputan el origen de este género editorial”. (Díaz, 2007, pág. 18)

Teniendo en cuenta la anterior afirmación, se demuestra que no es posible concebir una única historia sobre el surgimiento del libro ilustrado, y tampoco asociarlo a una sola nación como precursora de este tipo de obras. Es claro que existen diferentes versiones sobre los elementos históricos y las contribuciones que hizo cada país, por lo tanto, no es posible limitar la producción a un contexto particular.

No obstante, es indiscutible que países como Alemania, Inglaterra, y Francia son los exponentes más visibles. Esto se debe a la recopilación de información que se realiza a partir del predominio en la producción de diferentes publicaciones y el reconocimiento que tienen estos países, al igual que las fuentes de investigación que documentan información de libros y autores de estos territorios. Es visible en el mercado la evolución y la difusión de los libros de manera acelerada en el continente europeo, a diferencia de América y África donde se dio de manera tardía la aparición del libro ilustrado.

Para esta investigación documental, se tendrá en cuenta especialmente los aportes de occidente y los eventos significativos de otros contextos fuera de Europa, que también contribuyeron a la evolución del libro ilustrado y el surgimiento del Libro álbum.

2.1.2. Precursores de la imagen y otras historias

Para hablar de la imagen, es preciso incluir referentes que pueden dar un mayor panorama sobre los avances culturales que se dieron a partir del lenguaje visual. Se debe resaltar el carácter inmanente que poseen las imágenes en la comprensión del mundo para el ser humano, de este modo, en las culturas antiguas, se hallaron imágenes y creaciones simbólicas, las cuales se conciben como formas expresivas y de recordación que conjugan la memoria y la necesidad de los seres humanos de comunicarse.

Esto se puede observar en el arte rupestre, estos primeros habitantes tenían un particular interés de expresarse por medio del lenguaje gráfico; se pueden encontrar en los dibujos conocidos como pictogramas, realizados con pigmentos naturales y los petroglifos que eran tallados sobre superficies de roca.

Estas representaciones visuales les permitían comunicarse con otros, dejar improntas y tener una mayor abstracción de mundo que les rodeaba. De acuerdo a esto, la investigadora Salisbury afirma: "Las tumbas del antiguo Egipto y las paredes de

Pompeya también muestran la necesidad que ha tenido siempre el ser humano de describir y comunicar con el mundo a través de imágenes”. (Salisbury, 2016, pág. 11)

Por consiguiente, es necesario mencionar otros eventos en la producción de imágenes y textos que no son tan referenciados y señalados en la historia recopilada por occidente, como sucede en la cultura egipcia, en este caso Díaz refiere:

Hubo antecedentes al Orbis Pictus. Un papiro egipcio que reposa en Pierpoint Morgan Collection de Nueva York podría considerarse como el primer material que se conoce como soporte escrito para niños, si quisiéramos remontarnos a los orígenes más lejanos. (Díaz, 2007, p.23)

De igual manera, en otros territorios se crearon obras de literatura ilustrada. Este es el caso del manuscrito persa de la Enciclopedia de la naturaleza de Farah, del autor Al-Muṭahhar Ibn Muḥammad Al-Yazdi, este libro tiene un elaboración detallada y compleja, pues combina ilustraciones sobre la naturaleza, animales, plantas y el ser humano; estas representaciones tienen un carácter estético excelso traducido en el manejo del color y el cuidado de la caligrafía entre otros elementos. Este documento data del siglo XVII y reposa en la Universidad de Yale.

Ilustración 5 Enciclopedia de la naturaleza de Farah

Fuente Biblioteca Digital Mundial- Library of Congress - <https://www.wdl.org/es/item/9711/#contributors=Yazd%C4%AB%2C+al-Mu%E1%B9%ADahhar+ibn+Mu%E1%B8%A5ammad%2C+flourished+1184>

De modo similar, otro referente es el libro *Kun yu tu shuo* (Relato ilustrado del mundo), en dos juan, esta obra es producida por Verbiest y Jiang Youren.

Este relato reúne diversos temas sobre la geografía natural, ecosistemas variados, animales y vegetales, el clima y otros temas de interés general y lugares diversos, con el propósito de ampliar los conocimientos del lector. Es una edición manuscrita que salió a la luz en el año 1821 en China.

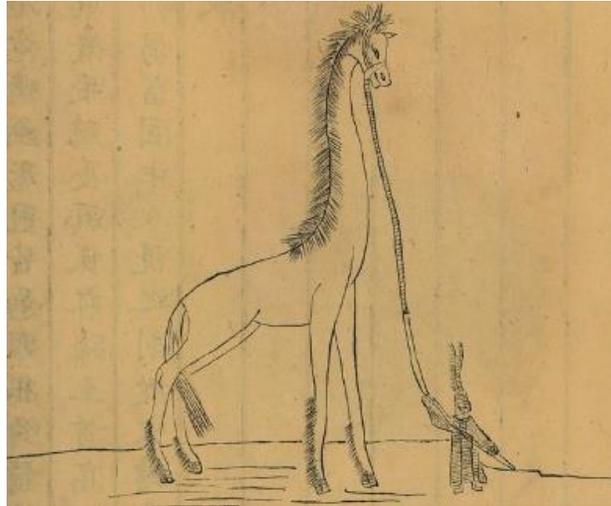

Ilustración 6 Relato Ilustrado del mundo, en dos juan

Fuente Biblioteca Digital Mundial- Library of Congress- <https://www.wdl.org/es/item/15115/>

Por consiguiente, al revisar estos ejemplos, se observa que independiente de las culturas, todas tienen una necesidad de contar el mundo a través de imágenes y textos. Los soportes varían de acuerdo a la época, pero el mensaje se conserva en el tiempo. Los libros siguen siendo elementos culturales imprescindibles, los trabajos mencionando anteriormente hacen parte de los antecedentes del libro ilustrado, su descubrimiento permite comprender este lenguaje e ir más allá en la búsqueda de estos objetos culturales que hacen parte de la historia de la humanidad.

No obstante, la creación de los manuscritos por encargo, hechos a mano, con trazos y de elaboración detallada, estaban dirigidos a un círculo limitado el cual tenía cierto nivel socio económico. La investigadora Styles señala: “La invención de la imprenta, en el siglo XV, supuso que la educación en Occidente dejara de ser patrimonio de los ricos que tenían acceso a la literatura producida a mano”. (Styles,

2016, p.13) En consecuencia, el libro tuvo una transformación que permitió que se extendiera a otros públicos y grupos sociales.

Con base a esto, se debe resaltar el surgimiento de la imprenta como un hecho decisivo en la transformación cultural de la humanidad, es claro que este acontecimiento permitió avanzar desde las técnicas manuales y el hermetismo del conocimiento dirigido a una élite, la cual gozaba del acceso a este tipo de producciones artesanales, transformándose a partir de numerosas técnicas y a su vez lograr la difusión de contenidos a diferentes sectores sociales. Por lo anterior, es determinante la controvertida historia sobre el surgimiento de la imprenta y la creación de libros ilustrados.

No existe una historia única, frente a esto Díaz sustenta: “El nacimiento de la imprenta en occidente marcó una clara polarización en el desarrollo del libro infantil hacia estos países como parte del dominio del arte tipográfico”. (Díaz, 2007, pág. 18)

No obstante, los avances tecnológicos asociados al libro no fueron los únicos elementos que dieron apertura a la producción editorial infantil, la cual se vio fuertemente influenciada por la concepción de infancia; el niño deja de ser un pequeño adulto que pasa desapercibido a convertirse en una población que requiere de unas atenciones diferentes. Autores como Díaz (2007) destacan el surgimiento de paradigmas pedagógicos, y los aportes de filósofos y pensadores de la época de la ilustración que influyeron en la elaboración de los libros infantiles. Esto a su vez,

permite entrever que estas primeras creaciones tienen unos propósitos formativos y otros que buscan el deleite y la apreciación estética.

En consecuencia, es ineludible reconocer que uno de los primeros autores de libros para la población infantil, y en el marco de la didáctica fue Johann Amos Comenius alrededor de siglo XVII, quien escribió y dibujo el libro *Orbis Sensualium Pictus* u *Orbis Pictus*, a partir de su rol de maestro, Comenius crea un material de enseñanza que introduce dos lenguajes como los son las imágenes y el texto, buscando ilustrar y brindar una mayor comprensión a los estudiantes. Sobre este autor Díaz expresa lo siguiente:

Críticos y especialistas occidentales coinciden en afirmar que el *Orbis Sensualium Pictus* u *Orbis Pictus* del monje checo Jan Amos Komenski está considerado como el primer libro ilustrado para niños. Publicado por primera vez en 1658, este libro tuvo una profunda significación para el desarrollo de materiales infantiles concebidos bajo un espíritu pedagógico y renovador. (Díaz, 2007, pág.19)

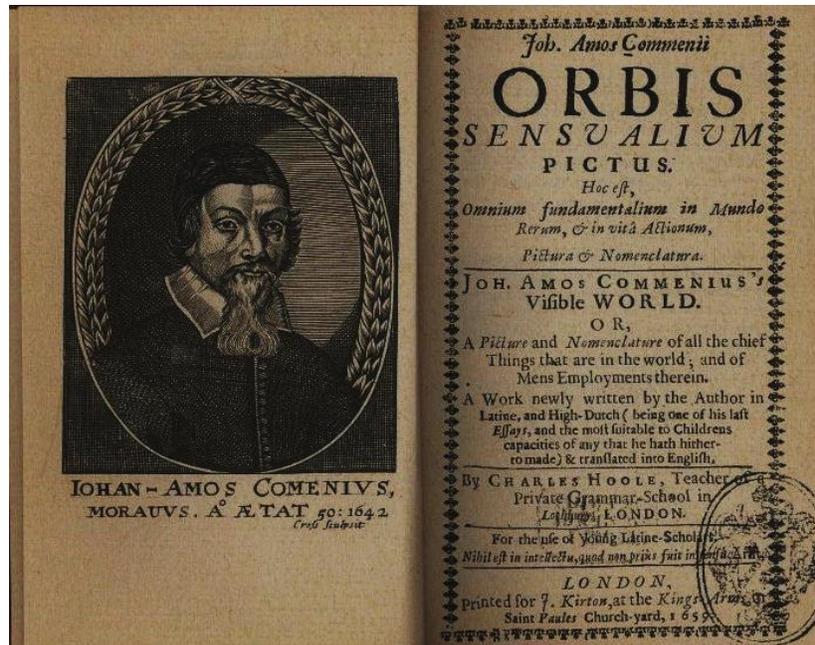

Ilustración 7 Portada Orbis Sensualium Pictus

Fuente Centro de investigación Manuales Escolares MANES- http://www.centroman.es/?page_id=5462

En este momento, surge un interés por concebir nuevos materiales que emplean la combinación entre texto e imagen, descubriendo el potencial de las imágenes desde la didáctica y el entretenimiento. Es notorio que la inclusión de imágenes acoge a nuevos públicos que en ocasiones desconocen el texto escrito y su significado. Esto permitió que otros formatos como la prensa recurrieran a las imágenes e ilustraciones como nuevos mecanismos de difusión de información. Por lo anterior Díaz señala:

Los pliegos o periódicos ilustrados que circulaban entre la gente humilde mantuvieron una estrecha vinculación con el libro infantil: no solo como antecedentes, sino como productos que prepararon la consolidación de un público ávido de estos materiales. (Díaz, 2007, pág.22)

Sin embargo, estos productos se diversificaron en amplios formatos con intenciones comunicativas heterogéneas. Algunos de ellos se ubicaron desde el campo

religioso como es el caso de la biblia con algunas adaptaciones, versiones y textos para la formación en valores y modales. Díaz menciona:

En el siglo XV se publica en Francia. *Les contenances de la table*, que inicia el género de los *courtesy books* o libro de cortesía. Esta especie de manual, más bien concebido para los preceptores, pretendía enseñar modales para el buen comportamiento en la mesa, tanto a niños de clase humilde como de la clase noble. Este es otro de los títulos que posiblemente dieron inicio al género del libro infantil en Europa. (Díaz, 2007, pág.24)

En esta misma línea, existe un interés en la creación de libros como los *cautionary books* o cuentos de advertencia. Díaz (2007) señala que este tipo de textos tiene el objetivo de llamar la atención de los niños haciendo énfasis en los riesgos y peligros al no seguir las instrucciones y reglas. Por lo anterior, es explícito que estas publicaciones se beneficiaron de las posibilidades de su consumo masivo, un ejemplo de esto son los folletos o chapbooks, publicaciones de corta duración y de bajo costo, los cuales innovaron con la adaptación de relatos de tradición oral.

En efecto, este tipo de productos editoriales se enmarcaron a partir de unas técnicas novedosas y efectivas de impresión, que permitían un mayor aprovechamiento de los recursos destacándose el uso del grabado sobre madera, y a su vez incluyendo materiales más resistentes. Sin embargo, estas publicaciones seguían siendo en blanco y negro, con las excepciones de pocos ejemplares en color, gracias a una técnica manual donde niños y mujeres se encargaban de esta labor. La oferta de libros

se debatía entre la elaboración de libros lujosos de acceso restringido y las publicaciones económicas de acceso mayoritario y popular.

2.1.3. El texto y la imagen, una combinación que cuenta historias y revela personajes

La combinación entre texto e imagen se dio de manera paulatina y con unos objetivos que también se fueron desplazando. En un principio, destinados al proceso de la enseñanza y el entretenimiento se concibe a las imágenes a partir de un rol decorativo que acompañaba al texto, esto se evidencia en algunos ejemplares, en los cuales los grabados se repetían en diferentes títulos y en ocasiones la información escrita no se correspondía la una con la otra. Las ilustraciones se encasillaban como un elemento llamativo al lector, pero sin ningún significado. Sin embargo, con la consolidación de las técnicas de impresión y la creatividad de los autores, las temáticas de los libros ilustrados y la asociación de la imagen y el texto cobró una mayor relevancia, logrando una relación más interesante y explícita entre estos dos lenguajes, con el fin de lograr una mayor abstracción en el lector, otorgando a la historia una mayor recordación e impacto en el público.

Las nuevas publicaciones permitían generar significados de orden global, se conocieron las historias de hadas y de fantasía, que recopilaban mitos y leyendas, con nuevos protagonistas que tenían viajes de descubrimiento, personajes dotados de valores y cualidades extraordinarias y arquetipos de carácter universal.

Después, aparecen las obras de algunos autores que transformaron la manera de contar por medio de las imágenes. Estos autores se destacaron por el uso del lenguaje, la reciprocidad entre el texto y las ilustraciones, la visión estética del libro, la creación dirigida al público infantil y la osadía de los personajes.

Entre los autores más relevantes encontramos:

Al psiquiatra y médico alemán Heinrich Hoffmann en 1845, quién al no encontrar una oferta de libros para niños y especialmente para su hijo, decide crear un libro con la historia de un personaje enigmático y trasgresor como lo fue Pedro Melenas. De este autor Díaz señala: “Sus experiencias como médico, acostumbrado a tratar con niños, le habían dado un buen entendimiento acerca del poder que tiene las imágenes para impactar y asombrar la mente infantil”. (Díaz, 2007, pág.44)

Otro autor representativo fue el artista Randolph Caldecott, quien, en el año de 1860, y de la mano del impresor Edmund Evans, iniciaron la creación de libros ilustrados empleando la impresión en color. Consiguiendo un perfeccionamiento de la técnica, sus obras estaban dotadas de un rasgo sofisticado y elaborado, dando como resultado una producción de libros novedosos y de gran aceptación. Sobre este artista Salisbury afirma:

“Surge un texto pictórico que se extiende, y no solo duplica y decora, el contenido narrativo que trasmite la palabra escrita. Las increíbles habilidades de Caldecott para el dibujo justifican ya de por sí su lugar en la historia del libro infantil”. (Salisbury, 2016, pág. 16).

De la misma manera, Evans tuvo un desempeño notorio en la consolidación de los libros ilustrados para niños, su sensibilidad estética y conocimiento de las técnicas, hicieron que este impresor tomar un rol más cercano al de un editor; su empeño en la creación de libros con valores estéticos, logró en su época diferenciarse de los productos de consumo masivo. Sus obras prestaban especial cuidado a las historias y las imágenes, esto le permitió trabajar conjuntamente con otros autores como:

Kate Greenaway, con su libro *Under the Window* (1878), esta artista añadió el uso del lenguaje poético combinado con la ilustración, su libro tuvo un gran impacto comercial, además, encontramos la obra de Walter Crane, con el Príncipe rana. Igualmente, son visibles los aportes de Beatrix Potter en 1893, ella, al igual que Hoffman, tiene en común que sus obras surgen de la necesidad de contar a alguien cercano una nueva historia, que no encontraron en las propuestas de su época. Ella irrumpió con las historias de Peter Rabbit, un personaje con características puntuales, que iba cambiando de una historia a otra, su pasión por el mundo animal y su interés por el dibujo detallado y su alta capacidad de observación, le permitieron pasar de una acción creativa en su entorno más cercano, hacia una publicación masiva, y a su vez erigir su rol de escritora. Su primera edición fue a blanco y negro, y gracias a su popularidad se produjo una nueva edición en color.

Es evidente, que la transición de los libros con imágenes en blanco y negro al color fue un hito en la historia de los libros. Esto se debe a la necesidad de cambio de las técnicas manuales, en donde los costos eran elevados, generando una producción limitada. Esto impulso el surgimiento y la distribución de obras impresas en color. Sobre

el surgimiento de la impresión en color, Díaz menciona: “debemos reconocer que es Inglaterra donde realmente florece el arte de la reproducción mecánica del color durante la segunda mitad del siglo XIX”. (Díaz, 2007, pág.49) Otra apreciación, sobre este tema lo afirma Salisbury:

Hasta la década de 1830, el color se añadía a mano. George Baxter y Charles Knight inventaron un proceso para imprimir a color con bloques de madera independientes. Baxter patentó en 1835 su <<proceso Baxter>>, en el que combinaba una plancha de grabado con múltiples bloques de madera. (Salisbury, 2016, pág. 14)

Por esta razón, estos avances en las técnicas de impresión, sumado a los aportes de estos autores, y el trabajo colaborativo en la creación de los libros ilustrados, permitieron considerar a la última mitad del siglo XIX y principios del XX como un periodo de alta recordación en el impulso de la literatura infantil, sobre esto el autor Salisbury señala:

El periodo comprendido entre la última mitad del siglo XIX y principios del siglo XX se conoce como la edad de oro de los libros infantiles. Se trata de una época en la que se conjugaron avances en la tecnología de impresión, un cambio de aptitudes hacia la infancia y la aparición de varios artistas brillantes. (Salisbury, 2016, pág. 18)

Ya en el siglo XX se continúa con el posicionamiento de los libros ilustrados y se hacen más visibles. Surgen autores con personajes que logran hacerse un lugar en la literatura infantil, con varias entregas y colecciones. Al pasar los días, el libro ilustrado

es considerado un objeto de arte, debido al empleo de técnicas cercanas al diseño gráfico combinadas con las corrientes plásticas convencionales.

Un ejemplo de esto es la obra de Babar el elefante, que apareció en 1931 en Francia, del escritor Jean de Brunhoff, sobre este libro, el autor Maurice Sendak en el prólogo de la edición de homenaje a Babar en su 50 aniversario expone:

Para mí Babar representa exactamente aquello que convierte un álbum ilustrado en una obra de arte. En sus libros las imágenes están estrechamente ligadas un estilo de prosa poética aparentemente vaga que sorprende por su facilidad de expresión. Los dibujos, más que ser un simple eco del texto, enriquecen y expanden el mundo de Babar. (Brunhoff, 2015, pág. 14)

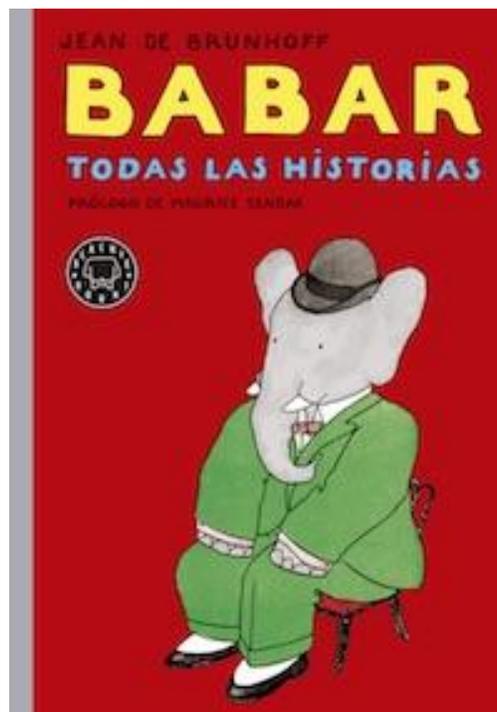

Ilustración 8 Portada Babar todas las historias

Fuente revistababar.com- <http://revistababar.com/wp/babar-todas-las-historias/>

Otro exponente de 1930 fue Mervyn Peake sus libros tenían una carga de imaginación y creatividad. *Captain Slaughterboard Drops Anchor* fue su primer libro ilustrado. Salisbury señala: “La poesía de la creación de Mervyn Peake y la sutil interrelación entre palabra e imagen en la página convierten a esta obra en un libro ilustrado clave, muy adelantado a su tiempo”. (Salisbury, 2016, pág. 22)

Otro personaje clave en la literatura infantil, es Jorge el Curioso o Curious George, este personaje fue creado por Margaret y H.A. Rey, quienes vivieron una época difícil al tener que emigrar de Europa a New York, llevando consigo el manuscrito del primer libro el cual fue publicado en 1941. Salisbury interpreta este personaje así:

A pesar de estas excentricidades, o precisamente por eso, la popularidad de George como personaje desembocó en la creación de ocho libros y en su difusión por todo el planeta. El último de ellos se publicó a mediados de la década de 1960. (Salisbury, 2016, pág. 22)

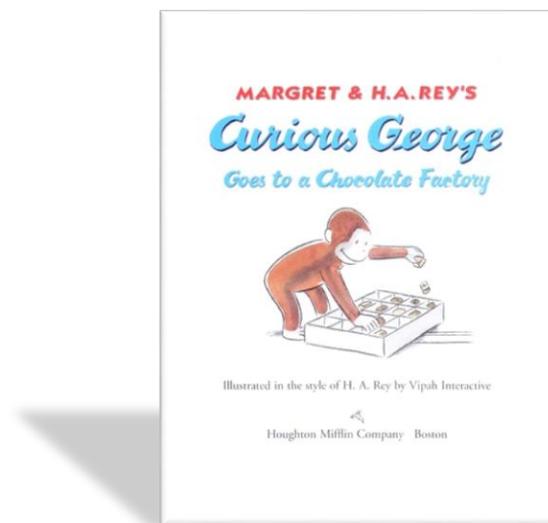

Ilustración 9 Página del libro Curious George.

Fuente Open Library- https://openlibrary.org/books/OL26331792M/Curious_george_goes_to_a_chocolate_factory

Es preciso anotar que después de la década de 1950, el libro ilustrado se enriqueció de otras áreas artísticas como el diseño gráfico y la pintura, esto dio como resultado un avance en la industria editorial; las escuelas de arte ya referenciaban estos dispositivos como elemento de alto nivel plástico. Otro cambio notorio fue la introducción de nuevos autores que emigraron entre Europa, Estado Unidos y Latinoamérica, algunas de las causas de su desplazamiento fue la guerra, dando como resultado la búsqueda de nuevos lugares para vivir y publicar sus obras.

Ya en 1960 el libro infantil continúa en crecimiento y es cada vez más reconocido por el público, además su presencia en el campo literario y de las artes es más sólido. Salisbury afirma:

Cuando la rutilante década de 1960 se abrió al mundo, surgieron diversos artistas británicos procedentes de escuelas de arte con obras que señalaron una nueva era de la pintura y el color en el campo del libro ilustrado. (Salisbury, 2016, pág. 32)

En este panorama de grandes aciertos de este género, los autores como Maurice Sendak, se convierten en referentes del libro ilustrado y de contenidos para el público infantil. Sus libros tienen nuevos adeptos, sus obras son llevadas al cine y se convierten en iconos de la gráfica, no solo los niños disfrutaban de sus apuestas creativas también los adultos. Salisbury afirma:

Maurice Sendak podría ser el mejor ilustrador de libros infantiles de todos los tiempos, y, sin duda, fue uno de los primeros en influir en los educadores y especialistas, además de en los niños, los

padres y la comunidad artística. *Where the Wild Things Are*. (Harper & Row, 1963; *Donde viven los monstruos*, Alfaguara, 2007) no fue el primer libro ilustrado de Sendak. Pero si el primero en ejercer un enorme impacto en niños y adultos por igual. (Salisbury, 2016, pág. 38)

Igualmente, en esa contribución de la expansión del libro infantil aparece uno de los autores más celebres, Anthony Browne, conocido por su personaje Willy y otros. Su obra es considerada auténtica, esto se debe al diálogo armónico entre la imagen y el texto, estos dos lenguajes al unísono nos transmiten emociones e historias que perduran en el tiempo. Sobre estos Salisbury plantea que “su obra es apreciada especialmente por académicos, que aplauden su uso imaginativo de la metáfora visual para crear historias cargadas de significados, que los lectores de todas las edades deben ir descubriendo”. (Salisbury, 2016, pág. 41)

Entonces, el libro álbum es un objeto cultural, el cual ha tenido constantes cambios que se han perfeccionado con el pasar del tiempo de la mano de grandes artistas, como lo son: los ilustradores, los editores, los diseñadores, y los escritores; los cuales han logrado mantener este género vigente a pesar de las nuevas ofertas dirigidas a la población infantil, como películas de grandes producciones, libros digitales, serie animadas y video juegos entre otros.

Al mismo tiempo, este tipo de libros ha procurado conservar esa influencia artística sin caer en el entretenimiento vacío o la infantilización de la niñez, por el contrario, los niños y las niñas son considerados un público exigente dotados de capacidades para la apreciación de elementos estéticos y una enorme observación de los detalles.

Para concluir, el libro ilustrado y el libro álbum han atravesado las fronteras, ya no es el caso de unos pocos países creando historias, cada vez surgen nuevos autores y lectores ávidos de nuevos relatos contados con esa particularidad.

Son obras que tienen un terreno ganado en el mundo editorial, más artistas de otros géneros literarios como la novela, la poesía, y el cuento, encuentran como un reto crear libros ilustrados para los niños y niñas, los cuales afirman que es un esfuerzo y toda una aventura que requiere una sensibilidad especial.

Es así como surgen historias locales que describen escenarios que no son Francia, Alemania o Inglaterra; tenemos muchos autores de países latinoamericanos que quieren construir obras más cercanas y dirigidas a los niños de estos contextos. Con el ánimo de abordar sus tradiciones, sus lenguas, y las estéticas de estos espacios, estas producciones son un nuevo universo por descubrir.

2.2. LIBRO ÁLBUM: LIBRO ILUSTRADO Y ÁLBUM ILUSTRADO

Para abordar estos conceptos es necesario ubicarse en la literatura con un enfoque infantil, la cual es una extensión que tiene sus propias características y cualidades que la diferencian. Uno de estos géneros es el libro álbum, sin embargo, existen variantes de este género y otros teóricos afirman que el libro ilustrado, álbum ilustrado o libro imaginario, también hacen parte de la literatura infantil.

2.2.1. Encuentro con el libro álbum

Al explorar las diferentes definiciones sobre el libro álbum se encuentran los aportes de diferentes teóricos, los cuales cuentan con diversas perspectivas sobre el mismo. La autora Ospina basa su definición en una sola pregunta: ¿Qué lugar ocupa la lectura en sus vidas? Siendo ella una ferviente lectora del libro álbum, lo presenta de la siguiente manera: El libro álbum es un “juego de tensión poética entre la palabra y la imagen” (Ospina Villalba, 2016, pág. 47), también afirma que es un género posmoderno en constante construcción, con una doble intencionalidad: la primera en observar las imágenes, los colores, las ilustraciones, las formas y las texturas; la segunda, es llevar una secuencia lineal.

Por esta razón, Ospina (2016) afirma que el libro álbum es un juego poético que esta entre las coordenadas del espacio y el tiempo, “leer un libro álbum renueva la forma en que tradicionalmente concebimos la lectura”. (Ospina Villalba, 2016, pág. 48) Esta afirmación es muy importante para conceptualizar la combinación que se hace entre la imagen y el texto que posee el libro álbum, ya que no solo decodificamos la articulación de consonantes y vocales, sino que leemos lo que se encuentra en el contexto como un todo, especialmente las imágenes, por esta razón el género del libro álbum produce una recordación en el lector. Gracias a la magia y el poder que tienen estos libros con el juego entre la imagen y el texto, se confirma una de las características de este género, el cual no concibe una lectura individual de los

elementos visuales y escritos, adicionalmente agrupa elementos estéticos como: el color, las ilustraciones, el formato y la textura.

Otra definición más poética es el libro álbum como “una tarjeta de invitación a conocer otros mundos, sumergirse en las imágenes y las palabras encontramos que el poder de las ilustraciones junto al texto proporciona al lector un mundo de posibilidades”. (Páez Castañeda, 2008, pág. 108) De igual forma, se ratifica que el libro álbum es “la obra literaria donde la ilustración y el texto son imprescindibles en la narración”. (Páez Castañeda, 2008, pág. 108) Nuevamente, se evidencia la principal característica del libro álbum, donde no se concibe una lectura separada, la relación de las ilustraciones con el texto es intrínseco, se le denomina simbiosis. Se puede decir que esta concepción menciona otra característica del libro álbum, la cual es enfocada al lector donde lo invita a conocer otros mundos posibles por medio de la lectura de textos e imágenes; se puede afirmar que esto permite dentro de la lectura el descubrimiento de otros mundos ya sean reales o imaginarios, el explorar espacios, personajes y tiempos. Pero la definición toma fuerza cuando se resalta el poder que existe entre el texto y la imagen, siendo indispensables estos elementos para la lectura de este género literario.

Díaz (2007) menciona que el origen del libro álbum (picture book), se da aproximadamente en el Siglo XIX con sus ediciones, lo define como el “auténtico resultado de la postmodernidad, este periodo que tiene como rasgos característicos la simultaneidad, la fragmentación, los préstamos de códigos y la relatividad del

conocimiento”. (Díaz, 2007, pág.91) Es complejo determinar el año o a quien se le atribuye la verdadera creación y origen del libro álbum, al realizar la indagación hay muchos antecedentes, los cuales varían de acuerdo al país y por ello se le dedica la primera parte de este capítulo a los elementos históricos.

Sin embargo, se presenta otro acontecimiento clave que es el surgimiento de la industria editorial, la cual permitió adelantos técnicos en cuanto a la creación y manipulación de materiales. Se afirma que el libro álbum es un producto del crecimiento de una industria especializada, que facilitó la creación de la “diversidad de formatos, papeles, técnicas y acabados involucra una serie de decisiones, podríamos afirmar que el libro álbum es un producto de factura reciente. Muchos adelantos técnicos ocurrieron para permitir el desarrollo de este tipo de materiales”. (Díaz, 2007, pág.90). Este factor permite evidenciar que la manufactura de estos libros se dio gracias a la constitución de imprentas y máquinas que ayudaron al surgimiento de diferentes formatos, variedad de papeles, técnicas y acabados que determinarían el desarrollo de este invento llamado libro álbum.

Otra perspectiva para la definición del libro álbum, es el punto de vista estético, donde se conceptualiza como “un libro donde intervienen imágenes, textos y pautas de diseño gráfico. No todos los libros ilustrados para niños entran dentro de esta categoría. En realidad, existen muy pocos libros álbum en el sentido estricto del concepto.” (Díaz, 2007, pág.92). Es interesante, como puede cambiar la definición cuando se analiza desde otros puntos de vista, cada uno de los autores mencionados

anteriormente dan su concepto desde su propia experiencia, ese encuentro con la lectura o desde su enfoque dirigido al lector lo motiva para conocer otras historias.

Se menciona una categoría que realmente es una diferenciación entre el libro álbum y el libro ilustrado. El libro álbum tiene pautas de diseño gráfico, porque requiere que las imágenes y los textos que intervienen para contar una historia estén interrelacionados de manera armónica, esta cualidad no la cumplen todos los libros ilustrados.

Para continuar es indispensable conceptualizar el libro ilustrado, para evitar confusiones con el libro álbum o el álbum ilustrado, identificar características, similitudes y diferencias, y tener presente otras apreciaciones frente a estas categorías de la literatura infantil.

2.2.2. Similitudes del Libro álbum: libro ilustrado y álbum ilustrado

El libro ilustrado se define por su “uso particular de imágenes secuenciales, por lo general asociadas a un pequeño número de palabras, para transmitir significado, en el que las imágenes realzan, decoran y amplifican”. (Styles, 2016, pág.7) Como se mencionó anteriormente es necesario comparar estos dos géneros (libro álbum – libro ilustrado) para establecer similitudes, diferencias y alcance. Una de las características que comparten estos dos géneros es el uso de imágenes para el desarrollo de su contenido, otra es el tamaño de las ilustraciones, las cuales tienen un protagonismo cambiante.

Según, la definición de Styles (2016) afirma que las imágenes dentro de un libro ilustrado son secuenciales, donde se lleva un orden de acuerdo con el texto para contar la historia, pero, no determina esa interrelación que está presente en el libro álbum, donde el texto y la imagen son inseparables y no se concibe una lectura separada. También le da la responsabilidad a lo visual (imágenes) sobre lo narrativo (texto) en el libro ilustrado, evidenciando otra diferencia entre el libro ilustrado con el libro álbum en donde se encuentra un equilibrio entre lo visual y lo narrativo, dando el mismo protagonismo dentro de la obra. Los libros ilustrados “se convierten en mini galerías de arte temporales, una suma de concepto, obra gráfica, diseño y producción que aporta placer y estimula la imaginación, tanto de niños y adultos”. (Styles, 2016, pág.50)

Nuevamente, se evidencia que el libro ilustrado tiene como característica principal su valor en las imágenes, ilustraciones y dibujos, estos son los protagonistas de su contenido. Se puede pensar en un libro solamente con el contenido visual y sin texto, la historia se podría leer ya que las imágenes tienen un orden secuencial. “El arte del creador de libros ilustrados consiste, por tanto, en pensar imágenes y palabras, y comunicar a través de ellas”. (Styles, 2016, pág.56) Es valioso el aporte del libro ilustrado porque va más enfocado a comunicar por medio de imágenes y textos; el libro álbum también lo hace, pero se preocupa por el poder de la relación entre las imágenes y el texto. Esto no lo hace menos ni mucho más importante al libro álbum, los dos géneros son valiosos para la literatura infantil y más si es para acercar a los niños a la

lectura y la escritura, siendo elementos claves para la promoción de la lectura y las didácticas para el aprendizaje. Adicionalmente, se menciona la necesidad de:

Indagar nuevas formas alianzas entre textos e imágenes, no como muestra de esa ley del préstamo entre diferentes formatos, sino más bien como una constatación de un lenguaje híbrido que se ha ido imponiendo a través de muchos años de cultura visual, especialmente en la historia del libro ilustrado infantil. (Díaz, 2007, pág.88)

Este teórico es uno de los primeros en evidenciar que no es una competencia entre el libro álbum y el libro ilustrado, lo menciona como una alianza entre dichos géneros para así engrandecer su visibilidad, status literario e imponerse en el mundo editorial.

Entonces, dichos géneros se diferencian en sus formatos, pero tienen similitudes como la apropiación de la imagen y el texto para desarrollar una historia, son estos libros los responsables de la cultura de lectura de imágenes, del elemento estético visual, para Díaz (2007) les atribuye este aspecto a los orígenes del libro ilustrado infantil. Por otra parte, habla de una constelación de un lenguaje híbrido, donde expresa que dichos géneros deben estar conectados para ser notorios dentro de la cultura visual; no se trata de buscar si es libro álbum o ilustrado o álbum ilustrado y otras combinaciones que se pueden realizar, se trata de reflexionar acerca de que este género se encuentra en construcción y en constante cambio, ya sea por las necesidades de los lectores, nuevos recursos digitales o por el mundo editorial y sus requerimientos. Para esta investigación se determina profundizar sobre libro álbum.

Ilustración 10 Esquema comparativo Libro álbum, libro ilustrado y álbum ilustrado

ESQUEMA COMPARATIVO		
LIBRO ÁLBUM	LIBRO ILUSTRADO	ÁLBUM ILUSTRADO
Es juego de tensión poética entre la palabra y la imagen. Es un juego estético que le permite al lector conocer otros mundos y que dichos libros de imágenes logran establecer en los niños una lectura diferente, ya que se detienen a leer las ilustraciones, las formas, los colores y en el texto descubren historias increíbles que generan recordación especialmente en la infancia.	Son mini galerías de arte atemporales, una suma de concepto, obra gráfica, diseño y producción que aporta placer y estimula la imaginación, tanto de niños y adultos.	Es una obra en la que la ilustración es esencial, predominante y el texto puede estar ausente o presente en un cincuenta por ciento.
Texto literario infantil posmoderno, en el que la imagen y el texto forman parte del todo narrativo.	Texto para niños en los que se cuentan historias a través de imágenes o se combinan las imágenes con el relato.	Libro que posee gran cantidad de imágenes, puede contar un relato o se una para identificar objetos.
Es muy importante por la combinación que se hace entre la imagen y el texto que posee el libro álbum.	El uso particular de imágenes secuenciales, por lo general asociadas a un pequeño número de palabras.	Uso de imágenes, ilustraciones y dibujos en gran formato, no es necesario el texto.
Características		
La ilustración y el texto son imprescindibles en la narración. Prevalecer tal dependencia que los textos no puedan ser entendidos sin las imágenes y viceversa	Se lleva un orden de acuerdo con el texto para contar la historia, pero no determina esa interrelación.	Se lleva un orden de acuerdo con la historia puede tener poco texto o no tenerlo. No determina esa interrelación.
Posee pautas de diseño gráfico, porque requiere que las imágenes y los textos que intervienen para contar una historia estén interrelacionados.	Su valor en las imágenes, ilustraciones y dibujos son los protagonistas de su contenido.	El uso de imágenes para el desarrollo de su contenido, otra es el tamaño de las ilustraciones donde tienen un protagonismo
El texto y la imagen son inseparables y no se concibe una lectura separada. Es auténtico se sostiene en esta interdependencia. Tiene la tendencia a la síntesis	Se puede hacer una lectura separada (imagen – texto) del libro.	Se hace una lectura enfocada a las imágenes que cubren la mayoría del libro y posee poco texto o es ausente.
Los componentes (imagen – texto) crean un juego que propone al lector una lectura completa de una obra.	Son didácticamente poderosos para la formación lectora de los niños, este tipo de libros puede ayudar a iniciar y hacen parte de la literatura infantil. No tienen una cobertura tan amplia como el libro álbum	

El libro álbum como herramienta didáctica innovadora y motiva la lectura en voz alta.	
Resaltan la importancia de las ilustraciones dándoles un papel protagonista, sin embargo, el texto que acompaña a las imágenes, formas y texturas permite que el libro álbum sea un género en constante cambio para captar la atención de los lectores.	Resaltan la importancia de las ilustraciones dándoles un papel protagonista.
Similitudes	
La apropiación de la imagen y el texto para desarrollar una historia, son estos libros los responsables de la cultura de la lectura de imágenes, del elemento estético visuales.	
Logran captar la atención de los lectores que principalmente son niños y niñas, pero resulta ser para diferentes lectores.	
Una alianza entre dichos géneros para así engrandecer su visibilidad, status literario e imponerse en el mundo editorial.	
Conclusión: no se trata de buscar si es libro álbum o ilustrado o álbum ilustrado y otras combinaciones que se pueden realizar, se trata es de reflexionar acerca de que este género está en construcción y en constante cambio, ya sea por las necesidades de los lectores, nuevos recursos digitales o por el mundo editorial y sus requerimientos	
Referencias: (Díaz F. H., 2007), (Ministerio de Educación - Chile, 2009), (Ministerio de Cultura , 2011), (Ospina Villalba, 2016), (Pardo, 2009), (Páez Castañeda, 2008), (Perlaza, 2019), (Pulido Rodríguez, 2009), (Reyes & Vargas, 2009), (Salisbury, 2016), (Torres Paredes, 2018).	

CAPÍTULO III

ESTÉTICA: ESTILOS Y TRAZOS

Ilustración 11 Anthony Browne en su estudio de Canterbury. Fotografía: Eamonn McCabe.

Fuente The Guardian <https://www.theguardian.com/culture/2009/jul/04/anthony-browne-interview>

“Los mejores libros de arte se convierten en mini galerías de arte atemporales, una suma de concepto, obra gráfica, diseño y producción que aporta placer y estimula la imaginación, tanto de niños como de adultos” Martin Salisbury & Morag Styles

3.1. LIBRO ÁLBUM Y EL ARTE

Al abordar la relación entre libro álbum y arte, se debe comprender que este género está inmerso en dos lenguajes artísticos, sobre la definición de lenguaje, autores como (Benjamin, 2010) lo conciben como esa primera instancia que desemboca en la comunicación de contenidos de orden espiritual, que no solo se asocian a la palabra, el lenguaje atraviesa todas las esferas de los seres humanos, que tienen la necesidad de expresar, manifestar sus emociones y pensamientos, en mayor o menor estado de conciencia, la capacidad de representar esta mediada por el lenguaje.

3.1.1. El libro álbum y su entorno

El libro álbum se reconoce porque las “imágenes ocupan un espacio importante en la superficie de la página; ellas dominan el espacio visual. También se reconoce porque existe un diálogo entre el texto y las ilustraciones, a lo que puede llamarse una interconexión de códigos”. (Díaz, 2007, pág.92) Esta es una de las características más significativas para este género posmoderno, la relevancia de las imágenes, su distribución en el formato y el detalle del diseño en cada una de sus páginas, así mismo el diálogo o mejor interconexión de códigos (imagen – texto).

Sin embargo, en esa conexión debe “prevalecer tal dependencia que los textos no puedan ser entendidos sin las imágenes y viceversa. Es decir, deben someterse a una interdependencia de códigos”. (Díaz, 2007, pág.93) Esta es otra de sus características las cuales permiten identificar, si realmente un libro hace parte de este género o no, quizás es allí donde radica el poder de estos textos, la relación del escritor con el ilustrador y con el editor, permiten que se logren libros maravillosos que al ser leídos dejen una huella en el lector y se vuelvan parte de una biografía lectora.

Por esta razón, el libro álbum es auténtico, se sostiene en esta interdependencia. Para Díaz (2007) afirma nuevamente que “Las imágenes no pueden ser entendidas sin los textos y los textos pierden sentido si se leen separadamente. Desde esta perspectiva, se reclama el rol constructivo del lector quien debe ser capaz de completar esos eslabones que aseguran su participación activa e inteligente en el proceso de decodificación”. (Díaz, 2007, pág.95) Confirmando esa relación las ilustraciones y el escrito, pero desarrolla su afirmación enfocándose al lector quien debe ser autónomo, libre y tener la capacidad de descubrir ese mundo posible expuesto en el texto e imágenes.

Frente a las características del libro álbum no podemos olvidar su “tendencia a la síntesis. En general, una de las virtudes de los libros para niños más genuinos es la sencillez de las formas, desprovistas de pretensiones y barroquismo”. (Díaz, 2007, pág.95) algunos, pueden ser considerados sencillos y básicos pero su aporte está asociado a los elementos estéticos que le dan un valor agregado al arte.

Se evidencia que Vásquez (2007) ratifica que una de las características del libro álbum es la combinación de las imágenes con el texto, la mezcla de estos “componentes crean un juego que propone al lector una lectura completa de una obra” (Vásquez J. , 2007, pág. 89). Los teóricos resaltan la importancia de las ilustraciones dándoles un papel protagonista, sin embargo, el texto que acompaña a las imágenes, formas y texturas permite que el libro álbum sea un género en constante cambio para captar la atención de los lectores que principalmente son niños y niñas, pero resulta ser para diferentes lectores.

Coinciden en que el libro álbum es un juego estético que le permite al lector conocer otros mundos y que dichos libros de imágenes logran establecer en los niños una lectura diferente, ya que se detienen a leer las ilustraciones, las formas, los colores y en el texto descubren historias increíbles que generan recordación especialmente en la infancia. Dicho en otras palabras, leer libros álbum hace que los lectores generen un vínculo con la lectura que los niños no olvidarán fácilmente. Si lo hace en los adultos, ¿por qué no en los pequeños lectores?

Es por estas razones, que es vital potencializar a este género y propiciar espacios del desarrollo del libro álbum, “permitir su uso como una herramienta que permita el aprendizaje y motive la lectura” (Ministerio de Educación República de Chile, 2006, pág.92) Como resultado de esta premisa que ha incluido en las investigaciones

pedagógicas la necesidad de proyectos de investigación que ahonden en comprender y utilizar el libro álbum como herramienta didáctica innovadora.

3.1.2. La estética, la imagen y el texto

De este modo, el libro álbum tiene una gran influencia del lenguaje literario, el uso de las palabras más allá de una conversación coloquial, en este caso las palabras transitan al campo de creación literaria, las cuales producen múltiples significados ya no es un uso limitado a lo sintáctico integra lo semántico, el lector que se introduce en una serie de narrativas y construcciones de ficción que son verosímiles, a través de personajes y escenarios, en los cuales la historias cobran vida y brindar al lector vivencias que al ser combinadas con el lenguaje visual aúnan esfuerzos para lograr en el lector el surgimiento de experiencias.

De esta manera, la historia no puede obviar la capacidad de los hombres en la construcción de lenguajes expresados en la producción de obras de arte y objetos culturales que hacen parte del legado, que reúne los hechos y las corrientes de pensamiento de una época y grupos humanos. Por ejemplo, el siglo XX la cultura occidental se destacó por una influencia de orden científico, artístico que promovieron el progreso traducido en una modernidad cultural, con predominación de conceptos como la estética, la investigadora Tamayo de Serrano afirma:

La estética es el estudio de la esencia y sustancia de las cosas hermosas y es la parte de la filosofía que nos ayuda a entenderlas. Y en el arte como lenguaje se estudia la estética como el vehículo para compartir el conocimiento de los sentimientos, los proyectos y los valores en busca de la verdad y de la belleza. (Tamayo de Serrano, 2002, pág. 11)

Por lo tanto, el acercamiento que se tiene al lenguaje del arte, permite descubrir la experiencia estética, siendo esta una oportunidad de adquirir un conocimiento sensible de las emociones expresadas en las obras de arte y en la naturaleza misma. En efecto, la experiencia media el desarrollo cognitivo y emocional de las personas, el cual está ligado al proceso de creativo y la evocación de nuevas sensaciones. El pedagogo Dewey define la experiencia estética: “La experiencia estética es siempre más que estética. En ella un cuerpo de materias y significados no estéticos por sí mismos, se hacen estéticos cuando tornan un movimiento ordenado y rítmico hacia su consumación.” (Dewey, 2008, pág. 369)

Por lo tanto, la interacción entre la experiencia y el sujeto da como resultado la auto-creación y el conocimiento, permite ampliar la posibilidad que tienen los sentidos, alcanzando una sensibilidad que está dada por las emociones y que a su vez transforma la significación del entorno. De ahí, que los lenguajes artísticos, son resultantes de procesos cercanos a la estética que no se reduce a técnicas y métodos de elaboración de producciones elaboradas para llegar a un destinatario. No basta con manejar una técnica si no se aproxima a la sensibilidad y la experiencia.

Por lo anterior, es notorio que la creación del libro álbum posee una evolución que esta intervenida por las experiencias que puede generar, las evocaciones que logra en los niños, la recordación, la emotividad del público y el proceso creativo que elaboran

los autores e ilustradores, que se busca establecer una armonía en la creación de libros, en la cual confluyen elementos de la gramática visual y la composición narrativa.

Un ejemplo de esto lo encontramos en la obra de Maurice Sendak este artista logra con su título *Donde viven los monstruos*, una sincronía entre elementos visuales y textuales para provocar la manifestación de la poética del lenguaje, que logra construir escenarios, desencadena la sensibilidad y la imaginación de los lectores.

Específicamente en la escena:

y navegó de vuelta saltándose un año
entrando y saliendo por las semanas
atravesando el día

Ilustración 12 Página del libro *Donde viven los monstruos*

Fuente propia de la investigación

En esta página encontramos una atmosfera con una carga simbólica desbordante ya que el texto transporta al lector a una temporalidad que no es frecuente, expresada así:

*“Y navego de vuelta saltándose un año
Entrando y saliendo por las semanas
Atravesando el día”. (Sendak, 2014)*

Este texto juega con el tiempo, a través de lo poético de las palabras sumado a una imagen bien lograda que muestra serenidad, el movimiento de las aguas y el retorno de este viajero.

Como se ha ejemplificado, el proceso creativo del libro álbum se destaca de otros libros ya que, su carga visual es significativa, existe un desarrollo de técnicas y de comprensión estética por parte de los realizadores, para armonizar los conocimientos plásticos con la sensibilidad propia del arte.

El proceso de creación plástica, ha tenido una enorme evolución de técnicas y los aportes de escuelas de arte y diseño que han buscado la perfección de métodos y herramientas, que cada día se mejoran para crear imágenes dotadas de gran impacto visual. Esto lo observamos en los antecedentes del libro álbum artista destacado del grabado como William Blake hicieron de sus libros, verdaderas obras de arte que en actualidad siguen siendo referentes ineludibles. En palabras de Styles, afirma:

“Podría decirse que el influyente pintor y poeta William Blake fue el primero en experimentar con la relación simbiótica entre la palabra y la imagen, al menos en el sentido de la distribución. Blake creó Songs of Innocence (Canciones de inocencia y de experiencia) en 1789; el mismo imprimió y publicó su libro.” (Styles, 2016, p.13)

Este tipo de creaciones permitieron la evolución de la ilustración, es claro que la ilustración toma rasgos de corrientes estéticas y especialmente de la pintura, no obstante, este tipo de obras que tienen como nicho los museos, se diferencia de la ilustración dado que la vinculación con el espectador se da en un lugar privilegiado y dotado de una correspondencia personal que tiene una pluralidad de interpretaciones realizadas a partir de singularidad del observador. Por el contrario del libro álbum pintura es comprensible en ausencia del texto escrito; la ilustración está inmersa dentro de una historia o contexto. Además de su producción masiva llegando a un mayor número de públicos, fuera de los salones de arte o museos.

Sin embargo, estas producciones plásticas tienen una fuerte correspondencia desde el uso de técnicas y elementos orientados a la creación de imágenes, para reafirmar la vinculación existente entre arte e ilustración sobre esto Díaz expresa: “Las conexiones entre arte e ilustración se establecen en una primera instancia mediante el intercambio de planteamientos estéticos en cuanto a forma y contenido”. (Díaz F. H., 2007, pág. 123)

Entonces, sobre la forma podemos encontrar elementos como la línea, sobre la cual Díaz expone: “La línea en la ilustración cumple una función primordial: establecer el límite del contorno de las figuras, cuando esto no se hace exclusivamente con el color.” (Díaz F. H., 2007, pág. 124) Es así como, la línea es considerada un trazo que tiene variados estilos como las líneas: delgadas gruesas, difuminadas, cerradas abiertas, curvas, etc., en la composición de las ilustraciones está sujeta al estilo del artista y sus influencias artísticas.

Además, Díaz señala sobre el concepto de contorno lo siguiente: “El contorno o la delimitación de las formas pareciera ser una marca importante de las ilustraciones infantiles, como un indicador de esa relación con técnicas básicamente lineales que precedieron el advenimiento del color en los libros para niños.” (Díaz F. H., 2007, pág. 124)

De igual forma, la ilustración es una composición bidimensional que recrea sobre una superficie plana una serie de efectos pictóricos para poder crear sensaciones de profundidad en la obra. Asimismo, el formato es un aspecto representativo del libro álbum es el formato la apariencia exterior del libro. Duran plantea:

A menudo se decide antes de la realización del libro, bien sea porque se trata de una imposición editorial (colección, encargo...) o porque el autor, cuando concibe su proyecto, define cuál será su formato. El álbum es uno de los soportes impresos que muestra mayor diversidad de formatos y dimensiones. (Duran , 2015, pág. 11)

En cuanto a la apariencia del interior del libro álbum es indispensable a bordar el concepto de doble página, es un rasgo característico debido a que, en esta superficie, se concentra la información de manera distribuida entre imagen y texto, y a la vez se convierte en una invitación para lector que tiene como fin la comprensión del significado global de acuerdo al termino doble página Díaz expone:

Se destaca en el libro álbum el concepto de doble página, que en esencia determina aspectos narrativos, de secuencia de relación entre textos e imágenes. La doble página permite cierta fragmentación del relato, orienta el tiempo y el ritmo de la lectura, sujeto a momentos de calma e interrupción que dinamitan el modelo tradicional de una lectura continua. (Díaz F. H., 2007, pág. 127)

A continuación, observamos un ejemplo del empleo de la doble página en la cual se distribuye el texto la imagen de manera armónica y el detalle del desplazamiento de los personajes en un escenario apaisado.

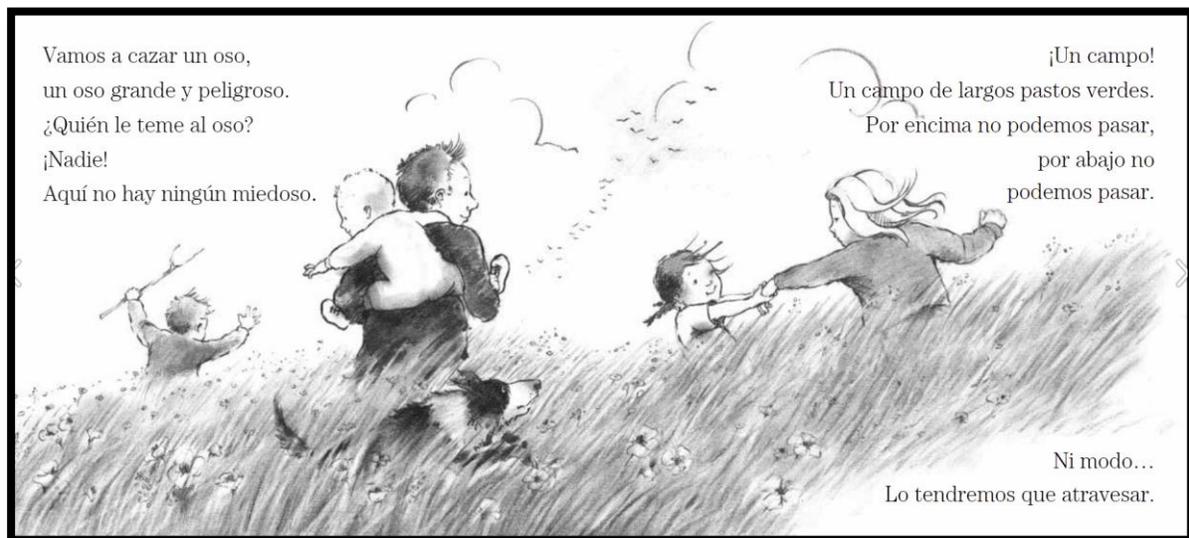

Ilustración 13 Página del libro *Vamos a cazar un oso* de Michael Rosen ilustraciones de Helen Oxenbury

Por otro lado, encontramos el desempeño del color como elemento determinante en la producción del género, es notable que el color es empleado desde la artes plásticas y visuales, el artista debe tener un manejo del color desde su carga semiótica para crear atmosferas y sentimientos en el espectador o lector, sobre el color se puede mencionar la importancia la teoría del color y como a través de él se puede dar un mayor impacto de orden simbólico sobre lo que se quiere comunicar, existen paletas de color agrupados de acuerdo a la sensación de temperatura cálidos (rojo, naranja, amarillos) o fríos (verdes, azules). Este juego del empleo del color, crear sensaciones armónicas en el espectador. Según Duran el color se define:

El color es pictórico y engloba la elección de tonos y de la materia que va rellenar la forma, llegando incluso a constituir la propia forma. La mayoría de las veces el color está al servicio del trazo y le es indisoluble. (Duran , 2015, pág. 43)

Entonces, las dimensiones del color encontramos el tono que es la cualidad predominante del color es la característica mayor que no permite diferenciar un color de otro, también está el valor que es grado de la luminosidad acorde a la luz y oscuridad y la saturación se manifiesta en la pureza del color.

La siguiente imagen es un ejemplo de un cuadro de Edgar Degas, esta obra es mencionada por Díaz (2007) con esta imagen el autor quiere resaltar el manejo del color en la pintura, se resalta la forma en la cual se dispone, una serie de colores cálidos y el juego de escala cromática entre rojos, naranjas, rosados, etc.

Ilustración 14 Pintura Edgar Degas La Coiffure

Fuente National Gallery <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hilaire-germain-edgar-degas-combing-the-hair-la-coiffure>

No obstante, es claro que la ilustración tiene una fuerte influencia de diferentes pintores y vanguardias artísticas no solo en el empleo del color, también en el movimiento y la composición, Díaz afirma “las ilustraciones muchas veces testimonian una clara influencia del expresionismo, del impresionismo, del cubismo y del fauvismo, solo por mencionar algunos de los ismos que se sucedieron entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.” (Díaz F. H., 2007, pág. 128)

Igualmente, otro elemento perceptible dentro de la ilustración es la textura es la apariencia que genera una sensación táctil en el observador, algunos ilustradores crean a partir de la combinación de técnicas, como el collage se generan sensaciones de textura que proporcionan realismo a la imagen. En el libro álbum

¡A trabajar! De Los Pelagatos podemos observar el manejo de las texturas.

Ilustración 15 Página libro álbum ¡A trabajar! de Los Pelagatos

Fuente La mare aux mots <https://lamareauxmots.com/wp-content/uploads/2012/06/au-boulot-restau-11.jpg>

También, se encuentra dentro del libro álbum la aparición de los efectos lumínicos lo cuales crean sensaciones de profundidad promedio de la combinación de luces y sombras, y de esta forma se trasmite impresiones en el lector Díaz menciona

El contraste de luces y sombras, los puntos y fuentes de iluminación y la intensidad de la luz forman parte del conjunto de variables que se toman en cuenta para moldearlas figuras, darles cuerpo y profundidad. Y para crear dramatismo o escenas poéticas.(Díaz F. H., 2007, pág. 138)

Cabe resaltar, que en creación de las ilustraciones existen dos elementos que están más asociados al diseño, pero en los cuales además interviene el ilustrador como por ejemplo la tipografía con empleo de diversas fuentes, la inclusión de elementos decorativos, detalles de tipo ornamental.

Así mismo, el trabajo cuidadoso de los diferentes elementos estéticos en la creación de la imagen y su intencionada distribución dentro de la superficie es un logro característico de la composición que asociado al estilo del artista Díaz señala:

En la composición entran en juego dos variables fundamentales. Una de ellas tiene que ver con el peso que cada uno de los elementos tiene en el conjunto; de acuerdo con el equilibrio de los pesos se establece el balance en una obra. Y el balance determina la armonía. (Díaz F. H., 2007, pág. 139)

Teniendo en cuenta, la descripción de los elementos estéticos y el desarrollo de técnicas de artes plásticas y visuales en el arte de la ilustración es claro, que el libro álbum cuenta con elementos sofisticados que fueron evolucionando, los cuales comprenden estilos pictóricos sumados a la originalidad del autor que le atribuye su sello personal. Esto es visible con autores de libro álbum con gran trayectoria, donde el lector puede distinguir con facilidad su autoría por sus rasgos estéticos.

CAPÍTULO IV

LA DIDÁCTICA EN EL LIBRO ÁLBUM

Ilustración 16 Foto Niños leyendo Min Cultura

Fuente Kien y Ke *10 millones de libros para leer en 'Leer es mi cuento'* <https://www.kienyke.com/historias/10-millones-de-libros-para-leer-en-leer-es-mi-cuento>

“Resulta esencial que los niños aprendan las habilidades de observar, valorar e interpretar el material visual, e incluso su diseño” Martin Salisbury & Morag Styles

4.1. LAS IMÁGENES EN EL PROCESO LECTOR

Durante muchos años la lectura ha sido asociada únicamente al texto, es extraño porque todos los libros han tenido imágenes, ilustraciones y dibujos elaborados en diferentes técnicas y con diversos materiales, en este capítulo se desarrollarán dos temas, el primero, es todo lo relevante a la lectura de imágenes enfocándose en el libro álbum. El segundo, el libro álbum como herramienta pedagógica para el aprendizaje y motivación de la lectura principalmente en niños y niñas, donde logra llamar la atención de los lectores, no solamente a los niños, sino de los lectores adultos.

4.1.1. Imagen y texto en el libro álbum

Es interesante, como a medida que se indaga sobre el libro álbum, existen más teóricos que afirman la interrelación entre imagen y texto, evidenciando el poder de este género en los lectores; las imágenes son “la forma más inteligible de aprendizaje que los niños puedan observar”. (Díaz, 2007, p.20) es increíble esta afirmación porque va más allá de la conexión de estos dos elementos (imagen- texto) en el libro álbum, sino que ratifica que las ilustraciones necesitan ser leídas, analizadas y estudiadas con detenimiento; los niños aprenden de diversas formas y con velocidades propias, sin embargo, son muy visuales, analíticos y críticos, por esta razón es que constata que la lectura de imágenes tiene un gran valor para el aprendizaje, empleando el sentido de la vista.

“La verdad es que una imagen es como un mapa. Presupone un territorio, pero no es el territorio. Es una posibilidad de la realidad, pero no la realidad misma”. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 10) Cada lector de imágenes le da su propia interpretación a lo que ve y como su cerebro procesa dichas imágenes, se podría afirmar que es una macro estructura de un texto, es decir, el lector da su argumentación después de realizar la lectura de una ilustración, pero puede que llegue a una lectura completa del mensaje que el autor desea comunicar. Sin embargo, algunos teóricos llaman este fenómeno alfabetización visual, en la actualidad se hace más evidente la lectura, de todos los elementos para finalmente los lectores construyan su propio conocimiento en esta sociedad de información.

La imagen posee una cualidad, la cual dentro del libro álbum no es negociable y es que si la imagen es considerada texto debe ser leída, “se asume que es una composición intencional.” (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 17) Se menciona que la imagen debe ser leída pero me lleva a pensar “¿cómo leer las imágenes? no tienen los mismos códigos que el texto escrito” (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 17); se podría empezar en por sus colores, leer la imagen es la utilización del color.

Se suele decir que los colores tienen cierto efecto emocional sobre quienes los observan” (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 18) si está a blanco y negro, es escala de grises o si tiene un trazo delgado o grueso, analizar la presentación de la imagen si tiene perspectiva de lejos o cerca, entre otros elementos que contribuyen a la lectura, dichos elementos no son introducidos sin un propósito, no son una casualidad

del escritor, el ilustrador o diseñador y el editor. El lector tiene la responsabilidad de identificar, analizar desde su pre saber hasta su emocionalidad, para entender cada elemento contenido en el libro álbum, porque las imágenes y el texto es el resultado de del escritor y su equipo creativo, para que el texto se defienda solo frente a lectores críticos como lo son los niños.

“La lectura de la imagen ha sido relegada a un segundo plano, y no contamos con un vocabulario ni con una conciencia tan desarrollada para comprender las imágenes”. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 10) Este concepto es contradictorio, porque se afirma que las ilustraciones son consideradas texto, que debe ser leídas con un grado de observación y dedicación por parte lector, el entender y analizar una imagen no es una tarea sencilla se necesita de concentración y de ver cada uno de sus detalles, como cada código se interactúa en una sola para expresar un mensaje. La lectura de las imágenes es muy parecida a la lectura de un texto, con la salvedad que de la imagen podemos dudar o suponer que otras cosas pueden ser depende de mi imaginación, en la lectura de texto es estático está escrito y no cambia su composición.

Algunos teóricos, afirman que la elaboración de las imágenes tiene una jerarquización de elementos sobre otros, “la lectura de la imagen busca justamente restablecer este orden y comprender cómo y para qué fue establecido en el marco de la imagen analizada”. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 18) Este ejercicio de lectura comprende que las imágenes tienen otros elementos, para ser tenidos en cuenta

como: el ángulo, alcance del plano, detalles que pueden ser referenciales, efecto contrapicado o magnificante. Entre otros como:

Se suele distinguir entre los signos plásticos específicos y los no específicos. Los primeros reúnen el color, la iluminación, la textura, la forma y los espacios. Los no específicos, en tanto, se refieren al marco de la imagen, su encuadre y la perspectiva. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 19)

“Toda imagen es polisémica, y sus distintos sentidos se encuentran de manera subyacente entre sus significantes, en calidad de una *cadena flotante* de significados, según la expresión de Roland Barthes.” (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 19)

Dicha cadena flotante es la relación de los detalles de la imagen, pueden surgir de otras referencias o similitudes a nivel del contexto social o cultural, se puede decir que las ilustraciones son alegorías dentro de del texto o con mensajes ocultos que también le aportan al mensaje contenido dentro de la obra de un autor.

La denotación en una imagen, se refiere a la relación que une al signo icónico con un referente. La connotación sobrepasa el marco estricto de la imagen para atribuirle un significado en el plano de los códigos culturales. Es muy importante, tener presente el plano de la connotación para comprender la intención que persigue la composición de una imagen. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 21)

Así como en literatura se habla de la intertextualidad cuando el texto se relaciona con textos anteriores, en el mundo de la imagen podemos hablar de intertextualidad visual: detrás de una imagen, podemos encontrar muchas otras con las cuales el

ilustrador dialoga, cuestiona, imita, ridiculiza, etc. Una importante herramienta de lectura, de la imagen tiene que ver con reconocer el universo iconográfico con el cual la imagen leída se relaciona o se opone, y de qué manera responde o reacciona a patrones visuales anteriores. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 21)

La intertextualidad de estos libros no se limita sólo a elementos literarios, sino que también a un gran número de representaciones, tales como cuadros, mapas, diseño gráfico, fotografías, etc., que sirven como vehículo al texto. Es por esto, que se ofrecen múltiples posibilidades de trabajo interdisciplinario, que ayuda a favorecer el ambiente en el establecimiento, generando redes de trabajo entre los docentes de las distintas asignaturas. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 31)

4.1.2. Libro álbum como herramienta didáctica

En esta sociedad de información, donde cada día se producen más contenidos especialmente visuales, ilustraciones y dibujos, el libro álbum toma fuerza y el autor como el ilustrador, tiene un papel vital en la construcción de esta literatura, el ilustrador desarrolla las ideas del autor, pero también propone y potencializa esta narrativa. Uno de los mayores exponentes de este género es Anthony Browne, es considerado un modelo y maestro, ilustrador donde plasma imágenes contemporáneas y de diferentes temáticas, realmente sus libros son objetos culturales, coleccionables por los niños y un regalo entre los adultos. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 37)

Otro exponente de la combinación entre imagen y texto, es Maurice Sendak escritor e ilustrador norteamericano, quien recrea sus propios libros, iniciando con una obra maravillosa titulada: Donde viven los monstruos, con este título da origen a la lectura de esta bina en un mismo libro. Se resalta el escritor colombiano Ivar Da Coll, quien también ilustra sus propios textos, “lo cual lo sitúa como un representante significativo en el ámbito colombiano”. (Pulido Rodríguez, 2009, pág. 4)

Como se mencionó anteriormente, la lectura de los libros álbumes transforma e innova, esta afirmación la respalda Ospina (2016) “Leer un libro álbum renueva la forma en que tradicionalmente concebimos la lectura” y la lectura de libro álbum “ofrece un doble movimiento psíquico, las ilustraciones van más allá del texto y genera una resonancia en el lector” (Ospina, 2016, pág.24-28)

Así mismo, Styles (2014) argumenta que la lectura de imágenes en los niños genera una interpretación visual, “es una experiencia artística para los niños, 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 la página.” (Styles, 2014, pág. 14) la lectura es un acto que deja una experiencia, genera conocimientos y produce relaciones de análisis, permite interpretaciones del contexto, cada vuelta de página es descubrir un mundo nuevo el cual puede ser leído de diferentes formas.

Entonces, surge la literalidad visual que consiste “en la asombrosa capacidad de los lectores para interpretar el lenguaje de las imágenes estáticas y en movimiento” (Díaz F. H., 2007, pág. 160) en decir, sobrepasar la lectura tradicional (lineal) haciendo que el lector tenga una relación dinámica para construir un sentido entre el texto, las imágenes y el soporte, todos estos elementos analizados en los libros álbumes; dichos textos son auténticos al permitir el dialogo (imagen –texto) haciendo que el lector especialmente los niños hagan una observación detallada y construyan su hipótesis de la obra. En el caso de los adultos permite despertar la sensibilidad con la historia o los personajes, pensar en descubrir claves sobre el texto.

Como lo afirma Díaz (2007) el libro álbum es “controversial y entrañable, tan afilado y prismático también, ostenta otro rasgo: su economía de recursos o su capacidad de decir mucho con un lenguaje depurado, sintético y oportuno” (Díaz F. H., 2007, pág. 162) es de gran valor resaltar otras características de este género su síntesis sin omitir detalles, expresándolos con las ilustraciones, donde se evidencia su estilo y formato; en cuanto a ser un texto controversial es porque se narran historias de temas que se consideran impensables para los niños, pero por sus características el libro álbum logra abordar dichos temas, son enfocados para niños pero logran captar la atención de los adultos.

Por estas razones, el libro álbum se categoriza como herramienta didáctica, para el intercambio cultural y adquirir nuevos conocimientos por medio de experiencias con la lectura individual y grupal, utilizando técnicas de lectura en voz alta y múltiples

actividades para promocionar los procesos de lectura y escritura. La lectura de este género impacta a los niños, pero también logra captar la atención de otros lectores, el éxito se le atribuye a la “interrelaciona el texto con la imagen en una poderosa simbiosis expresiva, de manera que es la imagen la que aporta el significado de la historia.” (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 35)

Involucrando la emocionalidad y los sentimientos para generar un contenido valioso para el contexto o identificación de personajes y lugares, son narraciones que incluso no están presentes en el texto, sino en ese aporte visual, permitiéndole al lector retener dicha información para que quede por mucho más tiempo almacenada en los recuerdos y que finalmente se hagan parte de una biografía lectora. Por otra parte, es una lástima que el sistema educativo no incluya en no lo comprende, ni se aprovecha, la lectura de imágenes como una destreza o capacidad dentro del proceso de aprendizaje (Styles, 2014, pág. 22)

En Colombia, la literatura infantil en el siglo XIX, se consideraba como “herramienta que utilizaba el maestro en el aula, con el fin de enseñar ética, valores y buenas costumbres” (Pulido Rodríguez, 2009, pág. 17) sin embargo, fue en esta fecha que los textos infantiles tuvieron un cambio de mirada, con una visión más cultural y estético. Los géneros literarios no pierden sus perspectivas escolares, didácticas o psicológicas, este esfuerzo por posicionar los libros dedicados para los niños es un trabajo en equipo donde lo lideran los escritores, ilustradores, editores, diseñadores, seguidos de los docentes, mediadores y cuidadores quienes son los motivadores a la

lectura de estos textos, provocando que los niños descubran mundos, viajen y sean lo que quieran ser por medio de los protagonistas que leen, leyendo imágenes e imaginando mundos desconocidos.

Para poder entender la resonancia que dejan los textos en los niños para el resto de sus vidas, el libro álbum tiene ese “simbolismo visual y textual que consiste en utilizar diversos lenguajes, narrar historias desde lo escrito, narrar es pintar palabras, ilustrar es contar algo”. (Pulido Rodríguez, 2009, pág. 20) Lo que busca es impactar, llamar la atención del lector como ese niño crítico, el cual selecciona que desea leer y que no, ese simbolismo resalta la calidad del texto y hace que el lector no se desconecte de lo que está leyendo.

Las imágenes de un libro álbum no son un elemento decorativo como se consideraba anteriormente; las ilustraciones en este género son el instrumento de análisis e interpretación de la obra completa, permite que el lector eleve su imaginación y creatividad para comprender el mensaje de estos textos, para lograr ese estudio es necesario que el lector crítico sea observador, analítico, interpretativo, desarrolle comparaciones con otros contextos, personajes y otros mundos posibles; el lector desarrolla relaciones de sentimientos y experimenta emocionalidad con lo que lee, es una de las razones del porque el libro álbum es tan poderoso dentro del proceso de aprendizaje, especialmente dentro de un proceso lector.

Para ratificar, esta afirmación sobre el libro álbum como herramienta didáctica es necesario indagar otras experiencias – investigaciones que tienen como base este género y la lectura del mismo dentro de espacios convencionales. Por ejemplo: “El libro entrega valores, conocimientos y sensibilidades, es un estímulo a la creatividad, y proveerá al pequeño lector de herramientas para su adaptación en sociedad y su formación como ser humano”. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 62)

Es considerado, el libro álbum una herramienta didáctica, al cumplir con su aporte a nivel de generar lectores críticos, haciendo que construyan nuevos conocimientos, formen identidad y abran puertas a mundos desconocidos que pueden estar cerca o lejos de nuestro entorno, posibiliten la creatividad y la imaginación, generando acciones de posturas frente a los otros como sociedad. Adicionalmente, la lectura de estos libros permite que los niños hagan asociación de imágenes y aumente la capacidad de recordación por medio de las ilustraciones que lee, transformando e innovando el proceso lector.

Todos los lectores, escritores, ilustradores, editores, docentes y promotores de lectura son importantes para mejorar la usabilidad, visibilidad y lectura de los libros álbum, No obstante, se han involucrado otras áreas del conocimiento, donde la didáctica, existen varios teóricos para fundamentar este concepto, para este caso se tendrá presente la teórica de Camilloni, donde manifiesta que:

La didáctica está fundada sobre teorías tomadas de diversos campos científicos y filosóficos. Cada teoría didáctica global adopta una postura en el dominio de las teorías del conocimiento, de la

naturaleza del conocimiento en cada disciplina, del aprendizaje, del desarrollo, del origen y el desarrollo de las cualidades personales, de las misiones de la escuela, de los fines y alcances de la educación.

(Camilloni, 2008, pág. 52)

Entendiéndola desde la diversidad en campos de acción y por ente de aplicación, comprendiendo la didáctica como la disciplina que desarrolla en la práctica de aprendizaje respetando esas cualidades personales de cada individuo, por esta razón encaja muy bien con los libros álbum, respetando y valorando cada una de las lecturas de este género especialmente por la interpretación de las imágenes y el texto en espacios convencionales como la escuela y en otros escenarios dedicados a la educación.

Dentro del discurso de Camilloni, manifiesta que la didáctica tiene como “objeto de conocimiento la enseñanza, y ésta se ocupa del aprendizaje de conocimientos” (Camilloni, 2008, pág. 53) por esa aplicabilidad desde las fuentes de conocimiento, tiene presente un enfoque teórico que puede desarrollar herramientas didácticas que ayudan a construir conocimientos, se interesa en abarcar y solucionar problemas de diferentes discursos entre la teoría y la práctica.

Se entiende, que la didáctica permite realizar análisis desde diversas perspectivas y para ello se fundamenta en la teoría e investigaciones que generan herramientas para la enseñanza y la construcción de nuevo conocimiento. Para el caso específico del análisis de textos se denomina: el discurso didáctico que permite la lectura de textos que desean enseñar algo, con contenidos híbridos, los cuales no

tienen una única interpretación y permite tener diferentes opiniones, permite exponer un mismo texto desde otras áreas del conocimiento, para el aprendizaje del lector.

Otros teóricos, expresan que las herramientas didácticas son válidas para el proceso de enseñanza – aprendizaje, las cuales se pueden desarrollar en diferentes etapas de la vida y su objetivo es fortalecer los conocimientos de forma individual o grupal, a partir de estas herramientas se analiza e interpreta procesos de lectura y escritura. Dichas herramientas didácticas, no “sólo para incorporarlos al diálogo pedagogía/didáctica, sino también debieran generar la inquietud, en cuanto a cómo incorporar las nuevas tecnologías en la mediación del aprendizaje, y transformarlas en herramientas válidas” (Gamo, 2012, pág. 12) Lo que manifiesta, es que las herramientas mejoran el proceso, en la medida que surgen nuevos conocimientos, se puede incorporar nuevas lecturas como es para este caso la lectura de imágenes, incluso si se habla de libro álbum digitales donde el lector puede acceder a la información empleando las tecnologías, aprendiendo de otras maneras.

Desarrollar en los lectores estas herramientas es abrirles otros mundos posibles, donde cada uno aprende de manera diferente, generando interrogantes frente a la lectura de imágenes y como estas ayudan a captar la atención, no se centra en el error, aumenta la motivación para la lectura y la escritura, activa otras capacidades o talentos como la observación, la búsqueda de información y hasta el dibujo como expresión artística.

La aplicación de herramientas didácticas es evidente en contextos académicos, sin embargo, también se han desarrollado en diferentes áreas donde se son acogidas por sus resultados. Para Piaget (1973) “Educar es adaptar el individuo al medio social ambiente” (Marín, 1999, pág. 3) es realmente significativo porque no solo busca formar para un contexto escolar sino social, quiere dentro de su teoría individuos que conozcan su contexto y se identifiquen con sus personajes más cercanos. La lectura de libro álbum pueden fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje en la escuela, adicionalmente puede hacer que el lector sea más crítico, analítico y observador. Los medidores, docentes y promotores de lectura tienen el reto de potencializar la lectura en voz alta, de transmitir emociones y transformar los espacios de lectura en lugares únicos que sean propicios para el intercambio cultural y de conocimiento.

CAPÍTULO V

HALLAZGOS DEL LIBRO ÁLBUM: DESDE LA HISTORIA, ESTÉTICA Y LA DIDÁCTICA

Ilustración 17 Foto Portada Libro La mujer de la guarda de Sara Bertrand y Alejandra Acosta.

Fuente (Acosta, 2016)

“El libro álbum es un terreno infinito para la creación y la experimentación gráfica, que exige gran versatilidad y el manejo integral de los elementos formales y conceptuales”.

Carlos Riaño

5.1. ENCUENTRO CON EL ESCRITOR DE TUMACO, CAZUCÁ Y CÓMBITA

Con el fin de fortalecer este proceso de investigación, se considera pertinente realizar un encuentro con el escritor Óscar Pantoja, quién a lo largo de su trayectoria artística ha dedicado parte de su producción a la literatura infantil, dando un lugar visible a la lectura de imágenes. Con esta entrevista se busca lograr una aproximación al proceso creativo de un autor colombiano, con la intención de ampliar desde el oficio del escritor las inquietudes sobre el libro álbum, relacionados con la historia, la estética y la didáctica. El propósito de esta entrevista se enfoca alrededor del hacer del escritor, sumado a los aprendizajes del autor, y su experiencia en la creación de libros para el público infantil.

Desde esta mirada, es preciso establecer diálogos entre los aportes de las investigaciones sobre el libro álbum, realizados por especialistas en literatura infantil, quienes, desde diferentes disciplinas como las artes plásticas, el diseño gráfico, la literatura, y la didáctica, se han inquietado por este género, con el objetivo de divulgar su información y su estudio académico. Los estudios del libro álbum han fijado su atención en la evolución de un género desde las distintas épocas y contextos, sin dejar de lado el análisis de las obras y el estilo de cada autor.

De este modo, se hace pertinente no solo referenciar determinada información, sino documentarla, además, es necesario realizar un proceso de apropiación y asimilación de los contenidos, establecer conexiones entre la teoría, y el ejercicio de la creación.

De acuerdo a este interés, se plantearon las siguientes preguntas para la entrevista con el autor:

1. ¿Cuál ha sido su experiencia como escritor en la literatura infantil?
2. ¿Cuál es su concepto de libro álbum?
3. ¿Considera que existe una simbiosis entre el ilustrador y el escritor?
4. ¿Cuál es el proceso de construcción de un libro álbum?

(Ver anexo 3. – Entrevista con Óscar Pantoja – escritor colombiano).

Ilustración 18 Portada libro infantil Cómbita de Óscar Pantoja & Jim Pluk

Fuente Rey Naranja Editores <https://www.reynaranja.net/catalogo/combita/>

Ilustración 19 Portada libro infantil *Tumaco* de Óscar Pantoja & Jim Pluk

Fuente Rey Naranjo Editores <https://www.reynaranjo.net/catalogo/tumaco/>

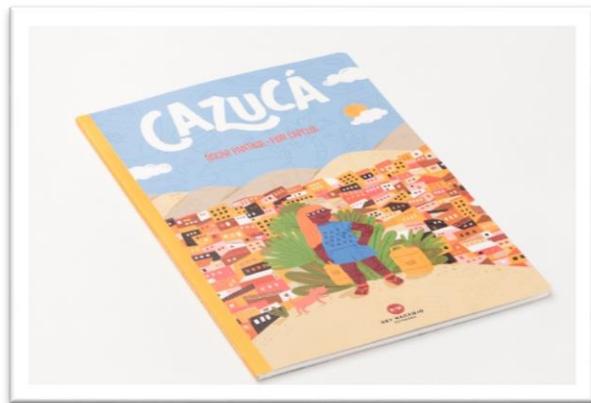

Ilustración 20 Portada libro infantil *Cazucá* de Óscar Pantoja & Flor Capella

Fuente Rey Naranjo Editores <https://www.reynaranjo.net/catalogo/cazuca/>

En la obra del escritor colombiano Óscar Pantoja, es inminente la combinación del texto y la imagen, esto se observa en la creación de títulos como la novela gráfica *Gabo, memorias de una vida mágica*, la cual obtuvo el Premio Romic al mejor cómic latinoamericano, en el Salón del Cómic de Roma, Italia 2015. Esta obra ha sido seleccionada por la biblioteca International Youth Library (IYL) en el catálogo “White Ravens”, y presentada en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2014. El libro ha sido traducido a más de 14 idiomas. Otra obra del autor es la novela gráfica *Rulfo, una*

vida gráfica y la adaptación a cómic de la novela *Tanta sangre vista*, del escritor Rafael Baena.

Otra producción del autor es la trilogía infantil que inicia con el cómic *Tumaco*, libro seleccionado en el *Silent Books: From the World to Lampedusa and Back*; continua con *Cómbita* y su más reciente título *Cazucá*, sus obras son publicados por la editorial independiente Rey Naranja, quienes hacen una apuesta por la generación de productos alternativos en el mercado colombiano.

5.1.1. Libro álbum, desde la estética y la plástica

Concebir el libro álbum como una manifestación artística, deja entrever los diversos aportes de las artes a este género; disciplinas como el diseño, la pintura y el cine, dotan al libro álbum de un carácter híbrido que deriva de los diferentes recursos del lenguaje visual de los cuales se nutre. Sobre esto, Pantoja menciona que libro álbum no se ubica en un solo lugar, por el contrario, su elaboración incluye las artes plásticas, la literatura y el cómic. Los aportes de la narrativa y el arte secuencial son visibles, los relatos que competen al libro álbum no son ajenos a la creación de un espacio y tiempo, para narrar una historia, la presencia de las imágenes no es aleatoria, están cargadas de significados que adicionales al texto escrito crean un sentido global.

La influencia de la pintura, posiciona al libro álbum en un género que explora constantemente sus posibilidades comunicativas desde la profundidad de la imagen. Para el escritor, es claro que definir el libro álbum es complejo, esto se debe a su naturaleza multidisciplinar, donde convergen diversos elementos estéticos, con los cuales se cautiva al público infantil.

5.1.2. Libro álbum, herramienta didáctica y el niño interior

En otro punto de la entrevista; aunque no es explícito, el autor expone la manera en la cual el libro álbum no solo impacta al público infantil, se extiende al público adulto, quienes en la mayoría de casos realizan la lectura en voz alta. Son los adultos del grupo familiar, los profesores, y los cuidadores de los niños, quienes se convierten en mediadores de lectura, los cuales no cumplen un rol pasivo en la transmisión de información. Por consiguiente, en esta experiencia compartida de lectura, ellos mismos son beneficiados con la posibilidad de retornar a su infancia y a la capacidad creadora de los primeros años, y de este modo promover su imaginación.

Por otro lado, el escritor afirma el aporte de autores como Maurice Sendak, el cual brinda al lector infantil la oportunidad de entender y ver representadas sus emociones, sentimientos como la ira, son explorados a través de las imágenes y el texto, es la capacidad de enaltecer al niño y su capacidad de expresarse, de discernir, y ser reflexivo en torno a la lectura. Pantoja afirma: “tenemos que entender al niño interior, al niño interno que hay, ese niño que tiene problemas, que tiene ira, que siente

depresión, que siente angustia”, es claro que el niño está inmerso en un mundo cargado de significados, el cual está por explorarse. En este caso, el escritor de literatura infantil no se limita a la construcción de libros con el fin de inculcar valores, el propósito de los autores está enfocado en la experiencia estética del público infantil, el cual puede sentir empatía por los personajes, y de una u otra manera, puede sentirse representado, estableciendo lazos con sus vivencias cotidianas y a la vez incentivar el uso del lenguaje como un medio para expresarse y comunicarse con el resto.

Como lo propone el pedagogo Tonucci: “es dar la palabra al niño para que proteste, pregunte y proponga” (Sebarroja, 2015). Siendo la lectura un medio para que el lector infantil pueda comunicar su universo y a la vez los adultos puedan adentrarse y comprenderlo de una mejor manera.

5.1.3. Rescatando la realidad colombiana a partir del libro álbum

A lo largo de la entrevista con Óscar Pantoja, se enfatiza sobre la necesidad de crear libros destinados al público infantil, debido a la ausencia de contenidos para esta población. Si recordamos algunos autores destacados del libro ilustrado, por ejemplo, en el caso de Beatrix Potter con el título Peter Rabbit, ella inicia su proceso creativo destinado a ofrecer experiencias diferentes a su círculo cercano de niños. Sus relatos están mezclados con sus intereses personales, la naturaleza, y los animales. Otro ejemplo lo hallamos en la obra La Historia de Babar, es un libro que surge como un ejercicio de exploración familiar, donde una madre crea una historia para sus hijos, y

luego, al ver el gusto de los mismos por las historias, su esposo, quien es pintor, decide ilustrarlas para finalmente trascender de un círculo íntimo a las librerías del mundo.

Es evidente, como una motivación personal responde a las inquietudes de contar algo que no ha sido abordado antes, el descubrir nuevos temas y situaciones que otros han dejado de lado, o que tal vez no han indagado con mayor profundidad; es la búsqueda inacabable de los autores de la literatura infantil.

No obstante, también se observa que la originalidad surge de un momento problemático, de una intención de divulgar una idea, un contexto, historias de vida, y situaciones puntuales de la vida infantil. Por lo tanto, es una acción del artista por hallar respuestas y verlas representadas a través del soporte del libro álbum, libro ilustrado, donde se combina la ficción y la realidad.

En la obra de Pantoja, él decide crear una trilogía con unos escenarios definidos de principio a fin, su objetivo es representar unos lugares de la geografía colombiana, pero su inquietud no solo está destinada a contar descriptivamente un espacio geográfico, sus libros permiten al lector revelar las personas que habitan estos territorios, sus costumbres, y sus tradiciones. Los personajes que dan vida a estos entornos son los niños, específicamente un niño afrocolombiano de la costa Pacífica que sueña con ser futbolista, él tiene una familia increíble que lucha con las adversidades para lograr este sueño, y es el mar el que recrea la metáfora de la vida que suele darnos y quitarnos a veces lo más preciado.

En Cómbita, el personaje es una niña campesina que transita su día a día entre las montañas y el clima frío de Boyacá, ella vive su vida rodeada de elementos icónicos como la bicicleta y los animales. En ese mundo del campo, transcurre la vida de una niña y la analogía de los escarabajos y los ciclistas escaladores que se impulsan para alcanzar la meta.

En el libro Cazucá, nos encontramos con otra niña que vive en uno de los barrios de las zonas periféricas de la ciudad, donde la ficción debería ser la ausencia de agua potable en Bogotá, pero esta historia muestra cómo la infancia en Colombia se debate en la lucha constante de la reivindicación de sus derechos fundamentales, sin dejar de ser niños, y para demostrarnos cómo en medio de las carencias, a las cuales son expuestos su imaginación y ganas de jugar no se ven disminuidas, al contrario, son señales de resistencia, que ponen de manifiesto que son ciudadanos con una voz que no se debe obviar.

No obstante, de acuerdo a la intervención de Pantoja, sobre su apreciación del libro álbum coincide con el especialista en literatura infantil Díaz (2007) al afirmar que se debe reconocer el potencial del libro álbum, su capacidad para comunicar explícitamente, su condición de abstracción que genera en el lector un mensaje conciso, pero a la vez profundo. Los dos autores destacan las múltiples posibilidades y variaciones en las cuales transita el libro álbum, otorgándole una cualidad híbrida al fusionarse con otras artes como el cine, la pintura, el diseño y el cómic. Una herramienta irrefutable para promover la lectura y el gusto por ella.

5.2. ENTRE LA TEORÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRO ÁLBUM

5.2.1. Libro álbum como una obra de arte

Al analizar el libro álbum como representación estética, a partir de su formato, sus portadas, sus colores, sus diseños y la elaboración de personajes que logran reunirse en un solo libro, permiten acercar a los pequeños lectores de manera más agradable al lenguaje del arte. Por medio de cada uno de los elementos estéticos, se logra que el lector tenga una experiencia que le despierta una sensibilidad al observar esta obra de arte llamada libro álbum.

Se interpreta el libro álbum no solamente desde la riqueza de su lenguaje visual, los trazos, las ilustraciones, los colores y las líneas. De igual manera, es analizado desde su contenido narrativo y la labor de los ilustradores al lograr el objetivo conjunto con los escritores para contar una historia. Esta sinergia entre el ilustrador y el autor permiten al lector tener una experiencia lectora, y por medio de la sensibilidad que despiertan estas obras de arte, transmiten nuevos conocimientos a través de la lectura de imágenes, estimulando la imaginación, la creatividad, y el uso del lenguaje poético, ayudándole al lector a construir nuevos mundos y narrándole otras posibilidades.

5.2.2. Libro álbum como herramienta didáctica

Considerando el libro álbum como herramienta didáctica, se puede afirmar el poder que este género tiene sobre el proceso lector en los niños. La lectura de imágenes es el primer contacto del infante con el proceso lector, posteriormente se pasa a una lectura lineal. Las bondades del libro álbum se encuentran en la relación de estos dos lenguajes, es decir, el visual y el textual, razón por la cual incentivan el gusto por la lectura, desarrollando actividades que fortalecen el proceso de enseñanza – aprendizaje en los niños. No todos los libros cumplen con estas características de integrar elementos literarios, didácticos, y artístico, es quizás por esta razón que el libro álbum obtiene un lugar dentro de la literatura infantil.

Adicionalmente, tiene una recordación en la memoria de los niños, influyendo en su proceso lector, el cual es iniciado en la observación de imágenes que logran captar su atención, las cuales quedan grabadas en las mentes de los lectores, generando una resonancia, la cual se verá reflejada en su biografía lectora. Es una herramienta que está enfocada al público infantil, pero logra abarcar a lectores adultos, mediadores y padres de familia o cuidadores. Haciendo que el proceso lector no sea individual o exclusivo; por el contrario, el libro álbum permite ser leído por todos, tiene la bondad de desarrollar actividades para la promoción de lectura y fortalece la lectura en voz alta, permitiendo que un grupo sea familiar en espacios culturales como las bibliotecas, centros comunitarios, y entornos educativos; le permite al lector tener una mayor interpretación, análisis, interiorización de los personajes y los contextos, facilitando la comprensión de obras complejas, incluso generando vínculos de confianza.

5.2.3. Libro álbum en el proceso lector

Al configurar el concepto de libro álbum y revisar cada una de las categorías que lo engloba, es importante señalar como se da el proceso lector, la manera en la cual se desenvuelven cada uno de los componentes del libro álbum durante el proceso de decodificación e interpretación de las imágenes y el texto. Gracias a las diferencias con el texto literario, por ejemplo: la novela, la poesía, la crónica y otros géneros, en los cuales, el lector dirige su atención al significado de las palabras y la disposición de las mismas dentro de la historia; al enfrentarse al libro álbum, la lectura no está dirigida de manera unívoca, en este caso la persona debe realizar un ejercicio de comprensión en dos instancias paralelas, sin descuidar la una de la otra, si se limita al texto escrito la información que va a recibir es parcializada, de este modo, no es posible leer un libro álbum sin mostrar las imágenes al público o tal vez enviar la narración por radio, por lo tanto la construcción semántica sería incomprendible.

En conjunto, las características de este género posibilitan una mayor capacidad de observación y aprendizaje, fortaleciendo los lazos entre el lector y el libro álbum.

Sobre este tipo de relacionamiento Rosenblatt plantea:

El trabajo literario existe en un circuito vivo que se establece entre el lector y el texto; el lector infunde significados intelectuales y emocionales al modelo de símbolos verbales, y esos símbolos canalizan sus pensamientos y sentimientos. A fuera de este proceso surge una experiencia imaginativa más o menos organizada (Rosenblatt, 1978).

Es ese circuito vivo de construcción dialógica entre lector y texto, el libro álbum se caracteriza por brindar al lector un comportamiento que se moviliza desde la curiosidad y la imaginación, lo incita a realizar un proceso autónomo, los niños que no saben leer texto escrito no dudan en buscar un libro de imágenes, porque para ellos esto es más cercano a sus experiencias previas, en las cuales se realiza un proceso de aprehensión del mundo a través del lenguaje visual, ellos ya saben leer su entorno, interpretar los gestos de sus cuidadores, observar eventos de la naturaleza; sus reacciones con este tipo de libros se desarrollan de una manera más espontánea, en ocasiones el niño aun sin saber que dice el texto escrito, al ver las imágenes inicia un proceso creativo en el cual se imagina su propia historia y la transforma en relatos orales.

En cambio, los niños al leer en voz alta un texto escrito, frente a un grupo de compañeros o personas adultas se sienten un poco cohibido, es ahí cuando el docente debe hacer un esfuerzo desde su rol como mediador al brindar un ambiente amable para aprender a leer.

5.2.4. Libro álbum y sus proyecciones en la literatura infantil

A través de la escritura de este proceso de investigación, se puede construir y reconocer el potencial de libro álbum como un objeto cultural. Al adentrarse en su construcción es posible entender su evolución y la importancia de los avances tecnológicos en el impacto de la producción del libro, la manera en la cual las falencias y necesidades técnicas despertaron el interés de los estudiosos de las artes gráficas y plásticas por buscar nuevas y mejores formas de comunicarse, de llegar al público

infantil por medio de formatos innovadores. Eso es lo que se materializa en el libro álbum, la capacidad de innovación, en este caso no se reducen a mejoras aleatorias, sus cambios son innovadores en la medida que retoman circunstancias problemáticas; no solo desde el nivel técnico, se acogen nuevas inquietudes sin dejar de lado los antecedentes de libro ilustrado, lo cual desembocó en la producción de nuevas técnicas de impresión, también, generó transformaciones en la apuesta de mejorar la interconexión del texto y la imagen, y el progreso en la creación de historias.

Por otro lado, el libro álbum es una creación de orden colaborativo, no es un elemento en el cual se destaca un solo rol, cada uno hace un aporte significativo, desde el escritor, el ilustrador, el diseñador, el editor, el distribuidor, y el librero, cada uno de ellos imprime su visión estética para enriquecer esta obra y lograr su divulgación.

Por tal razón, cada día este género es un referente para motivar la lectura en los niños y jóvenes, y es considerado como un objeto de estudio dentro de la academia, esto se observa en las variadas investigaciones sobre literatura infantil y el surgimiento de ofertas académicas orientadas hacia la producción y la apreciación estética de los libros infantiles y juveniles, la cualificación de artistas plásticos en el campo de la ilustración editorial, y programación de eventos académicos entre otros, que dan cuenta de una constante búsqueda.

No obstante, es visible que el proceso de producción masiva y comercial del libro álbum no han desplazado la intención comunicativa y estética de este tipo de libros, la elección de los formatos y las prioridades del relato como el valor literario y visual se conservan de manera inquebrantable.

Esto se hace evidente en la trayectoria de espacios como La Feria del libro infantil de Bolonia, lugar en el cual se vislumbra nuevas editoriales independientes y otras con mayor marketing, todas con el ánimo de descubrir nuevos autores y aprendizajes alrededor de la literatura infantil.

También existen premios como la Medalla Caldecott, se realiza anualmente y es concedido por la Association for Library Service to Children, al autor más destacado de libros ilustrados estadounidense para niños. Otro es el premio Hans Christian Andersen y el New Horizons Bologna Ragazzi Award, en este último, se premió la obra *La mujer de la guarda*, realizada por una escritora e ilustradora chilenas, quienes publicaron a través de la editorial colombiana Babel.

Teniendo en cuenta esto, se puede mencionar la presencia y la acogida de las historias locales, es indudable que existe un reconocimiento de estas obras desde una mirada estética y literaria. Existe un gran interés por descubrir nuevos escenarios, no solo del lado de las editoriales, los lectores están ávidos de narraciones en la cuales se puedan sentir identificados. Sobre esto, la escritora africana Chimamanda (2018) a través de una anécdota personal y las lecturas realizadas en su infancia, menciona como en los textos que leía, solo se referenciaban personajes muy disímiles de su

aparición y sus entornos más cercanos, es así como ella siendo una niña, asumió que los libros debían ser protagonizados por extranjeros y no lograba identificarse con estos personajes, pero esto cambió al descubrir la literatura africana, sobre esto dice “ Comprendí que en la literatura también podía existir gente como yo” (Chimamanda, 2018, pág. 9).

En cuanto a lo anterior, esta investigación es oportuna debido a que permite descubrir el valor de las producciones de libros infantiles locales y continuar con el proceso de divulgación de este género, al aproximarse a la evolución del libro ilustrado en el país, las realidades que se abordan en este tipo de obras, la presencia de nuevos autores y el surgimiento de editoriales independientes, que permiten el posicionamiento del libro álbum en el mercado internacional. Es importante dar continuidad a la tarea vertiginosa de descubrir el pasado y los aportes de grandes escritores e ilustradores de obras infantiles en el territorio nacional.

De igual forma, se destaca el rol del espacio de la biblioteca como escenario de garantía de los derechos culturales de los niños y las niñas, quienes en ocasiones no pueden acceder con facilidad a este tipo de libros por temas asociados al costo y la distribución, porque en la mayoría de los casos, el escenario más predominante de la difusión del libro álbum es la biblioteca y la destacada función de los mediadores de lectura, es en este espacio de educación no formal donde el proceso lector se aproxima a experiencias vivenciales y sensibles, y la resignificación de las lecturas compartidas más allá de los conocimientos disciplinares de las aulas de clases.

Por otro lado, es importante recopilar y analizar los aportes de mujeres en el marco de la literatura infantil, descubrir los personajes femeninos que existen en este universo creativo del libro álbum, encontrar las historias que deben contarse, nuevos y valiosos personajes que ronda el territorio nacional y que no deben pasar desapercibidos, ¿Por qué no explorar la biografía de personajes significativos a través del libro álbum sin limitarse al deber ser?

Finalmente, no es posible deslindar la diversidad y los alcances del libro álbum, esto se debe a que cada día hay nuevas apuestas, como por ejemplo el libro silente o libro sin palabras, que está relacionado con este género del libro álbum, gracias a la influencia del cine mudo y el movimiento de las escenas que se asemejan al story board, surgen conceptos como el cómic silente, los libros digitales, y las variaciones entre formatos análogos y su combinación con el libro interactivo y la realidad aumentada, son formatos que brindan nuevas experiencias a los lectores. Cada uno de estas diversificaciones están relacionados bajo el potencial del lenguaje visual, en este punto, cabe anotar la posibilidad de pensar en futuras iniciativas de investigación sobre los siguientes temas: destacar el rol de las mujeres en la creación de libro álbum, la presencia de personajes femeninos en el libro álbum, los aportes de las autoras e ilustradoras en la consolidación del libro álbum, la relación del libro álbum con otros géneros como la biografía y la importancia de divulgar la vida y obra de personajes femeninos colombianos por medio del libro álbum.

REFERENCIAS

- Acosta, S. B. (2016). *La mujer de la Guarda*. Bogotá, Colombia : Babel Libros.
- Ardila, A. (1998). *Hombres y mujeres en las letras colombianas*. . Bogotá: Magisterio.
- Benjamin, W. (2010). *Ensayos escogidos* (1 ed.). Buenos Aires: El cuenco de plata.
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación* (3ra edición ed.). Bogotá: Pearson.
Recuperado el 18 de Marzo de 2020
- Briere, A. &. (2017). *Nina* . Bogotá : Panamericana .
- Brown, M. &. (2005). *Me llamo Gabriela - My name Gabriela*. Nueva York : Northland Publishing .
- Brunhoff, J. d. (2015). *Babar todas las historias*. Barcelona: Blackie Books.
- Buitrago, J. &. (2008). *Camino a Casa*. México: Fondo de cultura económica.
- Cámara Colombiana del Libro CCL. (2018). *Documento Camlibro - Estadísticas del libro en Colombia 2018*. Obtenido de https://camlibro.com.co/wp-content/uploads/2019/11/estadisticas-libro2018_CCL.pdf
- Cámara Colombiana del Libro CCL. (s.f.). *Cámara Colombiana del Libro CCL - Estadísticas*. Recuperado el Mayo de 2020, de Enrique González - Presidente Ejecutivo : <https://camlibro.com.co/>
- Camilloni, A. R. (2008). *Los profesores y el saber didáctico* . Obtenido de http://mvj.unter.org.ar/imagenes/023%20camilloni-alicia-capitulo-3-los-profesores-y-el-saber_0.pdf
- Campbell, J. (2012). *El viaje del Héroe Campbelliano*. Cali, Colombia. Recuperado el 27 de Febrero de 2020, de https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/33646/Chamorro_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Cerrillo, P. (2016). El lector literario. En *La escritura creativa de los escolares* (págs. 144-147). México: FCE- Fondo de Cultura Económico.
- Chimamanda, N. A. (2018). *El peligro de la historia única*. Bogotá: Penguin Random House.
- Chus, D. D. (2018). *Blog Mondorino* . Recuperado el 24 de Febrero de 2020, de <http://www.mondorino.com/cuestiones-de-genero-en-la-literatura-infantil/>
- CONAC Consejo Nacional de la Cultura. (2005). *Invención y evolución de un género para niños el libro álbum*. Caracas, Venezuela: Banco del libro.
- Despeyroux, D. (2011). *Infancias: un recorrido por la niñez de intelectuales y artistas* . Barcelona : Oceano .
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- Díaz, F. H. (2007). *Leer y mirar el libro álbum ¿un género en construcción?* Bogotá: Norma.
- Díaz, F. H. (2007). *Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?* Bogotá: Norma.
- Duran , T. (2015). *Álbum[es]*. Barcelona: Ediciones Ekare.
- Favilli, H. &. (2017). *Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes: 100 historias de mujeres extraordinarias* (Vols. vol 1 - vol 2). Bogotá: Planeta.

- Gamo, J. R. (2012). *La neuropsicología aplicada a las ciencias de la educación: Una propuesta que tiene como objetivo acercar al diálogo pedagogía/didáctica*.
Obtenido de <http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/dea2012/docs/jrgamo.pdf>
- García Márquez, G. (2010). *Cómo comencé a escribir*. En G. García Márquez, *Yo no vengo a decir un discurso* (págs. 11-16). Bogotá: Random House.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación*. Bogotá 6ta edición: McGraw Hill.
- Holroyd, M. (2011). *Cómo se escribe una vida: Ensayo sobre biografía, autobiografía y otras aficiones literarias*. Buenos Aires: La bestia equilátera.
- LEY No. 98. (22 de Diciembre de 1993). Obtenido de <https://camlibro.com.co/ley-del-libro/>
- Marín, M. (1999). *Internet: Herramienta didáctica en las aulas. Educación y Medios, 9*, .
Obtenido de http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_13/nr_523/a_7300/7300.pdf
- Márquez, G. (2018). *Cómo comencé a escribir (discurso de Gabriel García Márquez sobre sus orígenes literarios)*. Obtenido de Fundación Gabo: <https://centrogabo.org/gabo/gabo-habla/como-comence-escribir-discurso-de-gabriel-garcia-marquez-sobre-sus-origenes>
- Ministerio de Cultura . (2011). *Una historia del libro ilustrado para niños en Colombia* (Vol. 2). Bogotá, Colombia : Biblioteca Nacional de Colombia.
- Ministerio de Educación - Chile, R. d. (2009). *La función de la imagen en el Álbum ; Los niños y las niñas no leen*. En C. Silva Díaz, *Ver para leer: Acercándonos al libro álbum* (pág. 100). Recuperado el Abril de 2020
- Organización Naciones Unidas. (11 de Febrero de 2019). *Mujeres en la música, silenciadas por la desigualdad de género*. Recuperado el 27 de Febrero de 2020, de Noticias ONU: <https://news.un.org/es/story/2019/02/1450871>
- Ospina Villalba, G. (2016). *El libro álbum: una alianza perfecta entre la imagen y el texto*. En *El libro álbum: experiencias de creación y mundos posibles de la lectura en voz alta* (págs. 47-49). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Páez Castañeda, L. (2008). *¿jugamos?* Bogotá.
- Pantoja, O. &. (2014). *Tumaco*. Bogotá, Colombia : Rey naranjo editores.
- Pardo, Z. (2009). *Panorama histórico del libro ilustrado y el libro-álbum en la literatura infantil*. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia - Portal de revistas UN bdigital (Ensayos. Historia y teoría el arte No. 16, 25 fotos, pp. 81-114.): <https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/45864/47417>
- Perezópolis. (2019). *Colección sueños de mi tierra*. Bogotá: Perezópolis.
- Perlaza, C. y. (2019). *El Libro álbum como elemento constructor de sentido para los procesos iniciales de lectura en los niños(a)*. Obtenido de Universidad de San Buenaventura , Facultad de Educación, Cali. (Trabajo de grado Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana).: <http://bibliotecadigital.usb.edu.co/handle/10819/7375>
- Pitu, F. N. (2015). *Colección Antiprincesas Frida Kahlo* . Buenos Aires: Chirimbote.
- Pulido Rodríguez, C. (2009). *La narrativa de Ivar Da Coll: planteamientos estéticos y visuales del cuento infantil ilustrado de en Colombia*. Recuperado el 05 de abril

- de 2020, de Repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana; Maestría en educación.
- Real Academia Española*. (21 de Noviembre de 2019). Obtenido de RAE:
<https://www.rae.es/>
- Reyes, L., & Vargas, A. (2009). *La lectura como experiencia: análisis de cuatro situaciones de lectura de libros álbum en educación inicial*. Recuperado el marzo de 2020, de Repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana; Maestría en educación: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/406>
- Roca, J. (2013). *Genaro Manoblanca: fabricante de marimbas*. Bogotá, Colombia: Ediciones SM.
- Salisbury, M. &. (2016). *El arte de ilustrar libros infantiles: concepto y práctica de la narración visual*. Bogotá: Fondo Cultural Iberoamericano.
- Sanmiguel, E. (04 de Julio de 2012). Quién es quién en la música clásica en Colombia. *Revista Credencial*, 22-25. Obtenido de <http://www.revistacredencial.com/credencial/noticia/actualidad/quien-es-quien-en-la-musica-clasica-en-colombia>
- Sebarroja, J. C. (2015). *Pedagogías del siglo XXI alternativas para innovación educativa*. Barcelona: Octaedro.
- Sendak, M. (2014). *Donde viven los monstruos*. KALANDRAKA.
- Tamayo de Serrano, C. (2002). La estética, el arte y el lenguaje visual. *Palabra-Clave*, 22. Recuperado el 01 de 05 de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/649/64900705.pdf>
- tiempo, E. (2018). *Mis pequeños héroes*. Madrid, España: Bonal letra Alcompas.
- Torres Paredes, D. E. (2018). *La literatura infantil colombiana: una propuesta de taller de sensibilización para docentes de educación básica primaria del colegio Cundinamarca IED*. Recuperado el Abril de 2020, de Repositorio de la Universidad Santo Tomás; Maestría en estudios literarios:
<file:///C:/Users/Angela/Desktop/USB%20-%20II%202020/INVESTIGACI%C3%93N/tesis%20santo%20tomas.pdf>
- University of Buckingham*. (2019). Obtenido de School of Humanities and Social Sciences: <https://www.buckingham.ac.uk/humanities/ma/biography>
- Vásquez, J. (2007). *Yo no quiero*. Bogotá: Libro digital.
- Vásquez, Y. (31 de Enero de 2013). *Commons.wikimedia.org*. Recuperado el 2019 de Noviembre de 22, de Maestra Teresita Gómez tocando el piano.JPG:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maestra_Teresita_G%C3%B3mez_tocando_el_piano.JPG

ANEXOS

Anexo 1. Cuadro de estado de arte

Investigaciones relacionadas con el objeto de estudio.

Titulo	Objetivo	Autores	Universidad - Año	Conceptos relacionados
<p>Panorama histórico del libro ilustrado y el libro-álbum en la literatura infantil colombiana.</p>	<p>Identificar los elementos comunicativos y semióticos del libro-álbum en el marco de la literatura infantil contemporánea. – Analizar la literatura infantil colombiana haciendo énfasis en la década de 1980 y en algunas de las colecciones nacionales de libro ilustrado y libro-álbum.</p>	<p>Pardo Chacón, Zully (Pardo, 2009)</p>	<p>Universidad Nacional de Colombia - 2009</p>	<p>¿Qué es el libro-álbum?</p>
<p>Hallazgos</p>	<p>-El libro-álbum es uno de los géneros más destacados —si no el propio— de la literatura infantil contemporánea, donde se involucran elementos comunicativos y semióticos.</p> <p>- Este género, propio de la literatura infantil, se basa en el principio de que la ilustración y el texto deben hacer parte de un todo narrativo. La estructura secuencial de sus páginas, el ritmo y la preponderancia de las imágenes desempeñan un papel fundamental.</p> <p>- En Colombia, el desarrollo del libro-álbum fue tardío en comparación con otros países latinoamericanos. Las causas se relacionan con las condiciones sociales, culturales y políticas de un país que ha estado en guerra constante durante más de cincuenta años.</p> <p>- La noción de libro-álbum era aún incipiente, al contrario de lo que ocurría en Venezuela, donde una editorial como Ekaré fue la abanderada —para ese país y para América Latina— de este género en construcción.</p>			

Titulo	Objetivo	Autores	Universidad - Año	Conceptos relacionados
<p>La lectura como experiencia: análisis de cuatro situaciones de lectura de libros álbum en educación inicial</p>	<p>Caracterizar cuatro experiencias de lectura del genero libro álbum en el colegio bilingüe francoparlante a partir del análisis de cuatro situaciones didácticas, diseñadas desde la noción de experiencia, para identificar en ellas rasgos distintivos, semejanzas y diferentes.</p>	<p>Reyes Leila Vargas Ana Milena (Reyes & Vargas, 2009)</p>	<p>Pontificia Universidad Javeriana - 2009</p>	<p>Elementos comunicativos y semióticos del libro álbum</p>
<p>Hallazgos</p>	<p>Este trabajo de investigación analiza cuatro experiencias didácticas de lectura, hechas por cuatro lectoras diferentes, y de qué forma se mezcla aquí lo subjetivo con lo objetivo en el desarrollo de estas lecturas de libros álbum. La lectura trasciende aquí la simple experiencia para generar emociones en los niños y darle un sentido a lo leído. Los sujetos participantes en esta investigación fueron cuatro lectoras y una población de trece niños con edades entre los seis y siete años, cursando el grado de transición en el colegio Helvetia de Bogotá.</p> <p>Establecer relaciones libro álbum – lectura- experiencia como elementos claves en la formación de lectores desde la edad preescolar y hace necesario e indispensable lograr experiencias de lectura constructivas y creadoras de sentido para traspasar las fronteras de la comprensión lectora.</p> <p>Los libros álbum están profusamente ilustrados, una ilustración o más por doble página, usualmente tienen menos texto que una novela juvenil, se encuentran escritos en un lenguaje simple y tu topografía es de gran tamaño. Su clasificación como libro álbum se basan en su apariencia y su formato. (Colomer, 2005, p. 87)</p>			

Titulo	Objetivo	Autores	Universidad - Año	Conceptos relacionados
<p>La narrativa de Ivar Da Coll: planteamientos estéticos y visuales del cuento infantil ilustrado de en Colombia.</p>	<p>Mostrar los aspectos recurrentes en los libros infantiles como temáticas, estructuras, formulas, tiempos, espacios y personajes; que, abordados desde diferentes perspectivas, consolidan el mundo estático del autor como un entramado de sentido y significación con sentido innovador y estético.</p>	<p>Pulido Rodríguez, Constanza (Pulido Rodríguez, 2009)</p>	<p>Pontificia Universidad Javeriana - 2009</p>	<p>Elementos estéticos novedosos de la literatura infantil (libro álbum – libro ilustrado) con la relación inseparable entre imagen y texto.</p>
<p>Hallazgos</p>	<p>La relación del texto visual es analizado desde la semiótica de la imagen ya en los cuentos Ivar Da Coll, la ilustración además de narrar, tiene un lugar privilegiado; los elementos de análisis e este caso se harán paralelamente con el análisis textual evidenciar la relación dialógica de la que se habla ente texto e imagen.</p> <p>La evolución en cuanto a la narrativa de la literatura infantil en Colombia, se da de una manera fragmentada, ya que en la elaboración de los libros para los niños se interactúan de manera interdisciplinaria entre escritor, ilustrador y editor; se crea un equipo de trabajo que de cierta manera se encuentran limitado, pues tanto el ilustrados como el editor están sujetos a los parámetros de producción de la obra y a los costos de producción por su formato, tamaño y tipografía para el caso del libro álbum o libro ilustrado.</p> <p>Asumir el componente visual como elemento indispensable de análisis en la obra literaria de Da Coll implica múltiples posibilidades de lectura. A la imagen también se le denomina ilustración y se constituye en un elemento de comunicación estética, es decir se convierte en una especie de texto paralelo a la narración y en la narración misma. Esta es una de las razones por las cuales existe relevancia de la imagen en la literatura infantil ilustrada, que Da Coll explora de manera acertada.</p> <p>Una categoría de literatura infantil depende de la intención, la realiza Díaz (2004, p. 22-23) <u>Libro ilustrado</u>: la imagen funciona como elemento decorativo, el texto puede ser comprendido sin la ilustración y viceversa. <u>Libro de imágenes o imaginario</u>: ausencia de texto escrito, son libros para cantar, libros para reconocer los números, para explorar y reconocer las letras. <u>Libro álbum</u>: la principal característica es la interrelación dinámica entre el texto escrito y la ilustración, de tal manera que un texto no podría ser comprendido si las imágenes y viceversa. <u>Libro de historias</u>: predomina la imagen, pero la historia puede ser entendida sin el apoyo visual.</p>			

Titulo	Objetivo	Autores	Universidad - Año	Conceptos relacionados
La literatura infantil colombiana: una propuesta de taller de sensibilización para docentes de educación básica primaria del colegio Cundinamarca IED	Indagar una aproximación del estado del arte respecto al origen, desarrollo y avance de la literatura infantil en Colombia determinando su existencia y calidad, para así establecer un corpus de lecturas que proponer a los estudiantes de educación básica primaria del Colegio Cundinamarca IED	Dora Esperanza Torres Paredes (Torres Paredes, 2018)	Universidad Santo Tomás - 2018	Conceptualización de Literatura Infantil Producción de literatura infantil en Colombia
Hallazgos	<p>La literatura infantil es una producción escrita cuyo receptor es el niño y vista desde una mirada ecléctica ofrece muchas posibilidades al pequeño lector, pues atiende a sus necesidades íntimas ya que su finalidad es captar el interés, desde lo lúdico y lo estético, con una narrativa clara y ágil y una acción ininterrumpida y rápida que cree suspenso, con una fuerte dosis de imaginación.</p> <p>La literatura infantil colombiana tiene poco reconocimiento; esto se debe, en gran parte, a la falta de difusión y crítica de las obras que pertenecen a ella. Sin embargo, a pesar de todos sus contradictores, existe y hay un público para el que tiene una gran importancia porque atiende a sus intereses, necesidades y a su forma de ver y comprender el mundo. La literatura infantil, no es tan reconocida en nuestro país debido a la escasa crítica y a la falta de difusión en el ámbito literario, pues son muy pocos los investigadores que se han dado a la tarea de incursionar en este campo y a darla a conocer. Es desconocida en el ámbito escolar y por lo tanto no es trabajada en el aula de educación básica primaria, desaprovechando los múltiples beneficios que esta reporta para los lectores de esta etapa, en el acercamiento a la lectura por placer, la formación de hábitos lectores, y la formación de lectores críticos que tengan a través de la literatura, un conocimiento de la realidad.</p> <p>Es posible ver durante lo que va corrido del siglo XXI que la literatura infantil ha continuado su avance, se conservan las corrientes surgidas en los 90 y se avanza en el tratamiento de diversas temáticas, saliendo del esquema tradicional, para conectar al niño desde la literatura con la realidad y la cultura de su país, no dejando de lado elementos necesarios como lo maravilloso y lo fantástico. Se da un fortalecimiento a la literatura para la primera infancia con el libro álbum y aparecen escritores e ilustradores que se han consagrado al arte y han logrado un posicionamiento dentro de la literatura infantil, obteniendo premios a nivel internacional. Pág. 62</p> <p>Historia de la literatura infantil: Libro Ilustrado: Libros para niños en los que se cuentan historias a través de imágenes o se combinan las imágenes con el relato. María Eastman Las aventuras del pícaro Tío Conejo (1948) Oswaldo Díaz Díaz Cuentos Tricolores (1967) Ivar Da Coll Colección Chigüiro (1987) Tradición oral. Ilustrado por Diana Castellanos. El mico y el loro (1987) La casa que Juan construyó (1987) Luisa Noguera Arrieta Un Lugar para ti (2003). Libro álbum: Texto literario infantil posmoderno, en el que la imagen y el texto forman parte del todo narrativo. Triunfo Arciniegas El árbol triste (2005) Ivar Da Coll Chigüiro viaja en chiva (2006) Jairo Buitrago – Rafael Yockteng Camino a casa (2008) Claudia Rueda Eloísa y los bichos (2009) El primer día (2010) Vaya que apetito tiene el Zorrito (2007) Dos ratones, una rata y un queso (2008) Formas (2009) Un día de lluvia (2009) Francisco Díaz (Dipacho) Jacinto y María José (2009) Dos Pajaritos (2010) Viernes Verdes (2015) Triunfo Arciniegas y Claudia Rueda Letras robadas (2013). Pág:147-148)</p>			

Anexo 2. Tematización

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I

Un acercamiento al libro álbum: elementos históricos, estéticos y la producción editorial colombiana.

Programa: Especialización en didácticas de lecturas y escrituras.

Actividad: Tematización de enunciados

Presentado por: Paula Andrea Ávila Espinel y Luz Ángela Silva Cristancho

Docente: Alba Yaneth Cabra Gómez

Tesis: Elementos históricos del libro álbum

“no existe una “historia oficial” de ilustración en los libros para niños. Desde el punto de vista geográfico, Inglaterra, Alemania, y Francia se disputan el origen de este género editorial. El nacimiento de la imprenta en occidente marcó una clara polarización en el desarrollo del libro infantil hacia estos países como parte del dominio del arte tipográfico”. (Díaz, 2007, p.18)

“Críticos y especialistas occidentales coinciden en afirmar que el *Orbis Sensualium Pictus* u *Orbis Pictus* del monje checo Jan Amos Komenski está considerado como el primer libro ilustrado para niños. Publicado por primera vez en 1658, este libro tuvo una profunda significación para el desarrollo de materiales infantiles concebidos bajo un espíritu pedagógico y renovador” (Díaz, 2007, p.19)

La historia del libro ilustrado infantil se desenvuelve entre dos polos del didactismo y el entretenimiento (Díaz, 2007, p.18)

Para Comenius “Las imágenes son la forma más inteligible de aprendizaje que los niños puedan observar” (Díaz, 2007, p.20)

La necesidad de crear materiales especiales para la formación de estos lectores abrió el camino para las ciencias pedagógicas, en las que en adelante la imagen jugaría un rol fundamental. (Díaz, 2007, p.22)

Los pliegos o periódicos ilustrados que circulaban entre la gente humilde mantuvieron una estrecha vinculación con el libro infantil: no solo como antecedentes, sino como productos que prepararon la consolidación de un público ávido de estos materiales. (Díaz, 2007, p.22)

Hubo antecedentes al *Orbis Pictus*. Un papiro egipcio que reposa en Pierpoint Morgan Collection de Nueva York podría considerarse como el primer material que se conoce como soporte escrito para niños, si quisiéramos remontarnos a los orígenes más lejanos. (Díaz, 2007, p.23)

En el siglo XV se publica en Francia. *Les contenances de la table*, que inicia el género de los *courtesy books* o libro de cortesía. Esta especie de manual, más bien concebido para los preceptores, pretendía enseñar modales para el buen comportamiento en la mesa, tanto a niños de clase humilde como de la clase noble. Este es otro de los títulos que posiblemente dieron inicio al género del libro infantil en Europa. (Díaz, 2007, p.24)

Los chapbooks el tamaño y el costo fueron dos de las características distintivas de estos libros que muy pronto se apropiaron de las historias de la tradición oral, como esta versión de 1621 del cuento de *Pulgarcito*. (Díaz, 2007, p.27)

Sobresale el Royal Primer editado por el famoso librero John Newbery, cuyo libro *A Little Pretty Pocket Book* parece haber iniciado el mercado de los libros infantiles en el mundo, en términos de oportunidad de negocio. (Díaz, 2007, p.31)

La conquista del territorio americano impuso en Inglaterra, al igual que en España, la necesidad de elaborar materiales instructivos que pudieran ser ofrecidos a los habitantes de los nuevos territorios ocupados. De esta manera, se aseguraba la dominación cultural, ideológica y, sobre todo, religiosa. (Díaz, 2007, p.32)

Un recorrido para reconstruir la historia de la literatura infantil no puede pasar por alto el género de los cuentos de hadas, tan populares y conocidos, a pesar de que sus orígenes sean poco claros. Núcleos míticos de regeneración, crecimiento muerte y nacimiento, viajes de exploración interna, procesos de iniciación y una carga de motivos arquetípicos forman el sustrato de estas narraciones universales. (Díaz, 2007, p.37)

Los *cautionary books* o cuentos de advertencia fueron ampliamente divulgados para llamar la atención de los niños sobre algunos riesgos y peligros. Quizás uno de los libros más revolucionarios, fascinantes y aterradores en esta historia lo constituye el *Struwwel-peter* del psiquiatra y médico Heinrich Hoffmann. (Díaz, 2007, p.43)

Pedro Melenas, como ha sido traducido en español, fue publicado por primera vez en 1845 en Alemania. Su autor escribió esta obra después de haber buscado infructuosamente en las librerías locales un buen libro para su hijo de tres años. Sus experiencias como médico, acostumbrado a tratar con niños, le habían dado un buen entendimiento acerca del poder que tiene las imágenes para impactar y asombrar la mente infantil. (Díaz, 2007, p.44)

Debemos reconocer que es Inglaterra donde realmente florece el arte de la reproducción mecánica del color durante la segunda mitad del siglo XIX. Si bien se habían hecho enormes esfuerzos para calificar la mano de obra que se dedicaba a la pintura de los grabados, este procedimiento hecho en serie retardaba el resultado final

de producción del libro, que también se encuadernaba y empastaba manualmente. (Díaz, 2007, p.49)

A partir de 1860, la impresión a color dominó el mercado de los libros infantiles, y los grabados en blanco y negro comenzaron a percibirse como pasados de moda. (Díaz, 2007, p.50)

El autor e ilustrador Maurice Sendak reconoció en Caldecott el padre del libro ilustrado como concepto. En sus propuestas, Caldecott sobrepasó el barroquismo estético y la distribución ornamental de textos e ilustraciones. Su aporte consistió en que hizo dialogar a ambos códigos, asentando las bases para la construcción compartida de significados, además de que planteó un estilo más depurado y moderno. (Díaz, 2007, p.53)

Volviendo a Inglaterra, quisiera destacar la figura de dos mujeres excepcionales en este periodo. La primera de ellas, Kate Greenaway, se da a conocer a través de *Under the Window* (1878), conjunto de poemas e ilustraciones que reúne su amigo Edmund Evans y que publica la casa Routledge. (Díaz, 2007, p.53)

Otro aporte femenino. En 1893, Beatrix Potter comenzó una carta para Noel Moore, un niño de cinco años, hijo de su antigua institutriz, en la que le contaba con palabras e imágenes la historia de un conejo de campo llamado Peter Rabbit. Así nació uno de los personajes cuyas aventuras iban a ser familiares para los niños de principios de siglo XX. (Díaz, 2007, p.56)

Los mecanismos de animación han sido incorporados ingeniosamente a la producción de materiales infantiles, tales como ruedas giratorias, tablas móviles, cintas y solapas. Todos estos mecanismos móviles les permitieron el desarrollo de una industria que hoy en día se conoce como ingeniería del papel. (Díaz, 2007, p.60)

Desde el *Orbis Pictus*, e desde el siglo XIV, diversos mecanismos de animación fueron añadidos al libro como una forma de despertar el interés y reforzar el conocimiento. La filosofía de la interactividad tiene muy lejos antecedentes. (Díaz, 2007, p.60)

Las tumbas del antiguo Egipto y las paredes de Pompeya también muestran la necesidad que ha tenido siempre el ser humano de describir y comunicar con el mundo a través de imágenes. (Styles, 2016, p.11)

Se dice que el libro ilustrado más antiguo que se conserva es un papiro egipcio de 1980 a.C; aproximadamente. La forma en que se ha conservado, enterrado en arena, sugiere que este tipo de piezas llevarían en circulación mucho más tiempo. Al parecer las palabras y las imágenes se grababan en materiales perecederos, como madera, hojas cuero, y formas primitivas de papel, en muchas culturas antiguas. (Styles, 2016, p.11)

La invención de la imprenta, en el siglo XV, supuso que la educación en Occidente dejara de ser patrimonio de los ricos que tenían acceso a la literatura producida a mano. (Styles, 2016, p.13)

Der Edelstein (1461), de Ulrich Boner, se cita como el primer ejemplo de un libro con tipo de imagen impresos juntos. *Orbis Sensualium Pictus*, la obra de Comenio publicada en Nuremeberg en 1658, se considera el primer libro infantil ilustrado, en el sentido que era un libro de imágenes diseñado para que lo leyesen los niños. (Styles, 2016, p.13)

Podría decirse que el influyente pintor y poeta William Blake fue el primero en experimentar con la relación simbiótica entre la palabra y la imagen, al menos en el

sentido de la distribución. Blake creó *Songs of Innocence* (Canciones de inocencia y de experiencia) en 1789; el mismo imprimió y publicó su libro. (Styles, 2016, p.13)

Hasta la década de 1830, el color se añadía a mano. George Baxter y Charles Knight inventaron un proceso para imprimir a color con bloques de madera independientes. Baxter patentó en 1835 su <<proceso Baxter>>, en el que combinaba una plancha de grabado con múltiples bloques de madera. (Styles, 2016, p.14)

El austriaco Aloysius Senefelder inventó el principio de la litografía (que es la base de la imprenta actual) a finales del siglo XVIII. (Styles, 2016, p.14)

Surge un texto pictórico que se extiende, y no solo duplica y decora, el contenido narrativo que transmite la palabra escrita. Las increíbles habilidades de Caldecott para el dibujo justifican ya de por sí su lugar en la historia del libro infantil. (Styles, 2016, p.16)

El periodo comprendido entre la última mitad del siglo XIX y principios del siglo XX se conoce como la edad de oro de los libros infantiles. Se trata de una época en la que se conjugaron avances en la tecnología de impresión, un cambio de aptitudes hacia la infancia y la aparición de varios artistas brillantes. (Styles, 2016, p.18)

Babar el elefante apareció en 1931 con *La historia de Babar*, publicado en Francia por Condé Nast. El personaje era una creación de Jean Brunhoff, un pintor parisino cuyo padre era editor, hasta entonces no se habían vistos libros de formato grande y colorido y texto manuscrito, claro y sencillo y casi infantil. (Styles, 2016, p.20)

Mervyn Peake fue uno de los artistas más imaginativos y originales que surgieron a en la década de 1930, tanto por sus textos visuales como verbales. *Captain Slaughterboard Drops Anchor* fue su primer libro ilustrado. (Styles, 2016, p.22)

La poesía de la creación de Mervyn Peake y la sutil interrelación entre palabra e imagen en la página convierten a esta obra en un libro ilustrado clave, muy adelantado a su tiempo. (Styles, 2016, p.22)

Curious George se publicó originalmente en 1941 (Houghton Mifflin) después que sus creadores, Margaret y H.A. Rey huyeran de la maltrecha Europa a New York llevando el manuscrito del primer libro. George es una amalgama de mono, chimpancé y niño. En el primer libro, un personaje conocido simplemente como <el hombre del sombrero amarillo> lo sacaba de la jungla. A pesar de estas excentricidades, o precisamente por eso, la popularidad de George como personaje desembocó en la creación de ocho libros y en su difusión por todo el planeta. El último de ellos se publicó a mediados de la década de 1960. (Styles, 2016, p.22)

A partir de la década de 1950, cada vez más diseñadores gráficos se decantaron por el libro ilustrado. Fue una época en que el diseño gráfico, la ilustración y la pintura mantenían una estrecha relación en las escuelas de arte. (Styles, 2016, p.29)

El libro ilustrado en inglés se benefició de la influencia de artistas y autores de origen europeo o latino que se habían visto obligados a emigrar Estados Unidos en algunos casos por la guerra; entre ellos Antonio Frasconi, Roger Duvoisin, Leo Lionni y Miroslav Sasek (Styles, 2016, p.29)

Cuando la rutilante década de 1960 se abrió al mundo, surgieron diversos artistas británicos procedentes de escuelas de arte con obras que señalaron una nueva era de la pintura y el color en el campo del libro ilustrado (Styles, 2016, p.32)

Maurice Sendak podría ser el mejor ilustrador de libros infantiles de todos los tiempos, y, sin duda, fue uno de los primeros en influir en los educadores y especialistas, además de en los niños, los padres y la comunidad artística. *Where the Wild Things Are*. (Harper & Row, 1963; *Donde viven los monstruos*, Alfaguara, 2007) no fue el

primer libro ilustrado de Sendak. Pero si el primero en ejercer un enorme impacto en niños y adultos por igual. (Styles, 2016, p.38)

Los libros de Anthony Browne, galardonado con la medalla Children's Laureate de Gran Bretaña (2009-2011), atraen a niños y profesores desde la década de 1970, cuando creó los primeros álbumes ilustrados después de ejercitarse como artista médico y de postales. Su obra es apreciada especialmente por académicos, que aplauden su uso imaginativo de la metáfora visual para crear historias cargadas de significados, que los lectores de todas las edades deben ir descubriendo. (Styles, 2016, p.41)

El libro ilustrado como reflejo cultural de su lugar de origen parece obstinado en perdurar. Al mismo tiempo, a medida que aumenta la conciencia respecto al libro ilustrado como forma de arte, muchos pequeños países reconocen cada vez más la importancia de conservar sus propias lenguas y tradiciones. Así, aunque los grandes nombres de la industria siguen publicando a escala internacional, por suerte todavía quedan exquisiteces regionales por descubrir. (Styles, 2016, p.43)

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I

Un acercamiento al libro álbum : elementos históricos, estéticos y la producción editorial colombiana.

Programa: Especialización en didácticas de lecturas y escrituras.

Actividad: Tematización de enunciados

Presentado por: Paula Andrea Ávila Espinel y Luz Ángela Silva Cristancho

Docente: Alba Yaneth Cabra Gómez

Tesis: Del libro ilustrado al libro álbum

El libro ilustrado se define por su uso particular de imágenes secuenciales, por lo general asociadas a un pequeño número de palabras, para transmitir significado. Al contrario que el libro ilustrado tradicional, en el que las imágenes realzan, decoran y amplifican, en el libro ilustrado actual el texto visual asume casi toda la responsabilidad narrativa. (Styles, 2016, p.7)

Los mejores libros ilustrados se convierten en mini galerías de arte atemporales, una suma de concepto, obra gráfica, diseño y producción que aporta placer y estimula la imaginación, tanto de niños y adultos. (Styles, 2016, p.50)

El arte del creador de libros ilustrados consiste, por tanto, en pensar imágenes y palabras, y comunicar a través de ellas. (Styles, 2016, p.56)

Se hace necesario revisar esas nuevas formas de alianzas entre textos e imágenes, no como muestra de esa ley del préstamo entre diferentes formatos, sino más bien como una constatación de un lenguaje híbrido que se ha ido imponiendo a través de muchos años de cultura visual, especialmente en la historia del libro ilustrado infantil. (Díaz, 2007, p.88)

Es claro que el concepto de libro álbum (picture book), tal como hoy lo conocemos, tiene su origen en estas ediciones del siglo XIX. (Díaz, 2007, p.88)

Aunque existen muchos antecedentes, podríamos afirmar que el libro álbum es un producto de factura reciente. Muchos adelantos técnicos debieron sucederse para permitir el desarrollo de este tipo de materiales. (Díaz, 2007, p.90)

Otro factor importante para la definición del libro álbum está relacionado con el surgimiento de la industria editorial, más especializada y profesional de lo que era antes. La diversidad de formatos, papeles, técnicas y acabados involucra una serie de decisiones. (Díaz, 2007, p.90)

El libro álbum es un genuino producto editorial ya que cada propuesta es el resultado de una cadena de decisiones importantes que disponen una serie significantes para que un lector pueda construir significados. (Díaz, 2007, p.91)

Quizás por ello algunas opiniones autorizadas sostienen que el libro álbum es un auténtico resultado de la postmodernidad, este periodo que tiene como rasgos característicos la simultaneidad, la fragmentación, los préstamos de códigos y la relatividad del conocimiento. (Díaz, 2007, p.91)

Desde el punto de vista editorial, el libro álbum se define como un libro donde intervienen imágenes, textos y pautas de diseño gráfico. No todos los libros ilustrados para niños entran dentro de esta categoría. En realidad, existen muy pocos libros álbum en el sentido estricto del concepto. (Díaz, 2007, p.92)

El libro álbum se reconoce porque las imágenes ocupan un espacio importante en la superficie de la página; Ellas dominan el espacio visual. También se reconoce porque

existe un diálogo entre el texto y las ilustraciones, o lo que puede llamarse una interconexión de códigos. (Díaz, 2007, p.92)

En los libros álbum no basta con que exista esta interconexión de códigos. Debe prevalecer tal dependencia que los textos no puedan ser entendidos sin las imágenes y viceversa. Es decir, deben someterse a una interdependencia de códigos. (Díaz, 2007, p.93)

Una de las características del libro álbum es su tendencia a la síntesis. En general, una de las virtudes de los libros para niños más genuinos es la sencillez de las formas, desprovistas de pretensiones y barroquismo. (Díaz, 2007, p.95)

El libro álbum auténtico se sostiene en esta interdependencia. Las imágenes no pueden ser entendidas sin los textos y los textos pierden sentido si se leen separadamente. Desde esta perspectiva, se reclama el rol constructivo del lector quien debe ser capaz de completar esos eslabones que aseguran su participación activa e inteligente en el proceso de descodificación. (Díaz, 2007, p.95)

El libro álbum es “una tarjeta de invitación a conocer otros mundos, sumergirse en las imágenes y las palabras” encontramos que el poder de las ilustraciones junto al texto proporciona al lector un mundo de posibilidades. (Páez Castañeda, 2008, p. 108)

Generar un “espacio del desarrollo del libro álbum y permitir su uso como una herramienta que permita el aprendizaje y motive la lectura” como resultado de esta premisa que ha incluido en las investigaciones pedagógicas la necesidad de proyectos de investigación que ahonden en comprender y utilizar el libro álbum como herramienta didáctica innovadora teniendo como base el libro Ver para leer: Acercándonos al Libro álbum. (Ministerio de Educación República de Chile, 2006, p.92)

El libro álbum es “la obra literaria donde la ilustración y el texto son imprescindibles en la narración”. Se evidencia que este autor ratifica que una de las características del libro álbum es la combinación de las imágenes con el texto, la combinación de estos “componentes crean un juego que propone al lector una lectura completa de una obra”. (Vásquez J, 2007)

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I

Un acercamiento al libro álbum : elementos históricos, estéticos y la producción editorial colombiana.

Programa: Especialización en didácticas de lecturas y escrituras.

Actividad: Tematización de enunciados

Presentado por: Paula Andrea Ávila Espinel y Luz Ángela Silva Cristancho

Docente: Alba Yaneth Cabra Gómez

Tesis: Las imágenes en el proceso lector

La experiencia de la estética de cada lector determina su horizonte de expectativas, que influyen en la comprensión del mundo y en su comportamiento social. (Pulido Rodríguez, 2009, pág. 27)

“ofrece un doble movimiento psíquico, las ilustraciones van más allá del texto y genera una resonancia en el lector” (Ospina, 2016, pág.24-28)

“juego de tensión poética entre la palabra y la imagen” basa su definición en una sola pregunta ¿Qué lugar ocupa la lectura en sus vidas? Ya que este interrogante la ha llevado a ser una ferviente lectora de los libros álbum; también afirma que es un género posmoderno en constante construcción, con una doble intencionalidad: la primera en observar las imágenes, colores, ilustraciones, formas y texturas; la segunda, es llevar secuencia lineal”. (Ospina, 2016, pág.25)

Leer un libro álbum renueva la forma en que tradicionalmente concebimos la lectura (Ospina, 2016, pág. 26)

Lectura de imágenes: los niños interpretan textos visuales “antes que nada, es una experiencia para los niños. 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 la página.” (Styles, 2014, pág. 18)

Por desgracia, en nuestro sistema educativo no se comprende, ni se aprovecha, la lectura de imágenes como una destreza o capacidad dentro del proceso de aprendizaje (Styles, 2014, pág. 18)

Las imágenes son la forma más inteligible de aprendizaje que los niños puedan observar. (Díaz, 2007, pág.20)

“Lectura de la imagen ha sido relegada a un segundo plano, y no contamos con un vocabulario ni con una conciencia tan desarrollada para comprender las imágenes”. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 10)

“La verdad es que una imagen es como un mapa. Presupone un territorio, pero no es el territorio. Es una posibilidad de la realidad, pero no la realidad misma”. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 10)

La imagen posee una cualidad, la cual dentro de un libro álbum no es negociable y es que si la imagen es considerada texto debe ser leída, “se asume que es una composición intencional.” (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 17)

“Leer la imagen es la utilización del color. Se suele decir que los colores tienen cierto efecto emocional sobre quienes los observan” (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 18)

Uno de los mayores exponentes de este género es Anthony Browne, es considerado un modelo y maestro, ilustrador donde plasma imágenes contemporáneas y de diferentes

temáticas, realmente son libros son objetos culturales, coleccionables por los niños y un regalo entre los adultos. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 37)

“La lectura de la imagen busca justamente restablecer este orden y comprender cómo y para qué fue establecido en el marco de la imagen analizada”. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 18)

Se suele distinguir entre los signos plásticos específicos y los no específicos. Los primeros reúnen el color, la iluminación, la textura, la forma y los espacios. Los no específicos, en tanto, se refieren al marco de la imagen, su encuadre y la perspectiva. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 19)

“Toda imagen es polisémica, y sus distintos sentidos se encuentran de manera subyacente entre sus significantes, en calidad de una *cadena flotante* de significados, según la expresión de Roland Barthes.” (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 19)

La denotación, en una imagen, se refiere a la relación que une al signo icónico con un referente. La connotación sobrepasa el marco estricto de la imagen para atribuirle un significado en el plano de los códigos culturales. Es muy importante tener presente el plano de la connotación para comprender la intención que persigue la composición de una imagen. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 21)

Así como en literatura se habla de la intertextualidad cuando el texto se relaciona con textos anteriores, en el mundo de la imagen podemos hablar de intertextualidad visual: detrás de una imagen, podemos encontrar muchas otras con las cuales el ilustrador dialoga, cuestiona, imita, ridiculiza, etc. Una importante herramienta de lectura de la imagen tiene que ver con reconocer el universo iconográfico con el cual la imagen leída se relaciona o se opone, y de qué manera responde o reacciona a patrones visuales anteriores. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 21)

La intertextualidad de estos libros no se limita sólo a elementos literarios, sino que también a un gran número de representaciones, tales como cuadros, mapas, diseño gráfico, fotografías, etc., que sirven como vehículo al texto. Es por esto que se ofrecen múltiples posibilidades de trabajo interdisciplinario, que ayuda a favorecer el ambiente en el establecimiento, generando redes de trabajo entre los docentes de las distintas asignaturas. (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 31)

“interrelaciona el texto con la imagen en una poderosa simbiosis expresiva, de manera que es la imagen la que aporta el significado de la historia” (Ministerio de Educación - Chile, 2009, pág. 35)

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I

Un acercamiento al libro álbum: elementos históricos, estéticos y la producción editorial colombiana.

Programa: Especialización en didácticas de lecturas y escrituras.

Actividad: Tematización de enunciados

Presentado por: Paula Andrea Ávila Espinel y Luz Ángela Silva Cristancho

Docente: Alba Yaneth Cabra Gómez

Tesis: Libro álbum y arte

El lenguaje de las ilustraciones se soporta en los mismos elementos de composición plástica para develar esa particular mirada del mundo en imágenes. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 122)

“El lenguaje plástico no tiene más referencia que el cuadro mismo. En cambio, la ilustración se integra como parte de un contexto, se inserta dentro de una historia”. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 122)

El ilustrador no hace una selección directa de la realidad misma; trabaja sobre una segunda realidad que es el texto escrito (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 122)

Las imágenes de un libro están determinadas por el hecho de que van a formar parte de un producto masivo, al alcance de un grupo amplio de personas, de tal modo que el concepto de obra única se desvanece. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 123)

Las conexiones entre arte e ilustración se establecen en una primera instancia mediante el intercambio de planteamientos estéticos en cuanto a forma y contenido. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 123)

Realmente el elemento que más impacta en la relación arte e ilustración es la línea, la cual en su forma básica está definida como trazo. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 124)

La línea en la ilustración cumple una función primordial: establecer el límite del contorno de las figuras, cuando esto no se hace exclusivamente con el color. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 124)

Existen numerosos tipos de líneas, las cuales hacen eco en gran medida del estilo del ilustrador y de su manera de trabajar el dibujo: sinuosas, rectas, gruesas finas, abiertas, cerradas, curvas, libres, etc. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 124)

El contorno o la delimitación de las formas parecieran ser una marca importante de las ilustraciones infantiles, como un indicador de esa relación con técnicas básicamente lineales que precedieron el advenimiento del color en los libros para niños. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 124)

El soporte constituye la superficie, lienzo, el papel, la madera, el cartón, etc. donde va a realizarse la obra. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 124)

Mantiene con la pintura unas características comunes: superficie plana, bidimensionalidad, medidas estándar. Es el espacio donde se reúnen las pautas de diseño y composición. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 124)

A diferencia de las artes tridimensionales, donde el espacio y el tiempo se conjugan, la superficie de dos dimensiones obliga a desarrollar diferentes fórmulas para incorporar la profundidad. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 124)

De un modo más extensivo se entiende, ese entiende como formato la apariencia externa de un libro. Entre los más regulares se encuentran el cuadrado, el de bolsillo y el rectangular, que puede ser tipo portrait o retrato o landscape o apaisado. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 127)

El formato constituye una de las decisiones editoriales más importantes, pues cada historia de manda de un espacio de representación particular. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 127)

Se destaca en el libro álbum el concepto de doble página, que en esencia determina aspectos narrativos, de secuencia de relación entre textos e imágenes. La doble página permite cierta fragmentación del relato, orienta el tiempo y el ritmo de la lectura, sujeto a momentos de calma e interrupción que dinamitan el modelo tradicional de una lectura continua. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 127)

La doble página constituye, en la mayoría de casos, una secuencia dentro de ese conjunto más amplio que representa un libro. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 128)

Los colores han mantenido históricamente una carga simbólica, una esfera semántica a la cual están ligados. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 129)

Los colores presentan tres propiedades fundamentales: el tinte, que es la variación cualitativa que nos permite diferenciar un rojo de un verde, un azul de un naranja. La saturación es, por así decirlo, su pureza pigmentaria e indica el grado de acercamiento al color puro correspondiente; la saturación de un color varia si se mezcla con blanco, negro o su complementario. El tono o valor se refiere a las variaciones del color según el grado de luz que refleja. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 131)

La perspectiva se define como un sistema de representación por medio del cual se intenta ofrecer la ilusión de profundidad y la manera en que se presentan los cuerpos en el espacio, tal como se ven en la realidad. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 131)

Los efectos lumínicos constituyen parte fundamental del trabajo técnico en todas las artes visuales. El contraste de luces y sombras, los puntos y fuentes de iluminación y la intensidad de la luz forman parte del conjunto de variables que se toman en cuenta para moldearlas figuras, darles cuerpo y profundidad. Y para crear dramatismo o escenas poéticas. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 135)

La textura corresponde a la sensación táctil que podemos percibir por la vista. De un objeto sólido podemos decir que es pesado, solo con verlo. Podemos captar la suavidad de su pelaje, las asperezas de un tronco, la viscosidad de un líquido por medio de la vista. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 135)

La decoración también es una parte de la ilustración y del diseño: embellecer y adornar el libro mediante detalles, utilizando el espacio textual que ofrece la página adoptando marcas ornamentales muy particulares del libro desde la Edad Media. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 136)

Los números de las páginas (foliación) muchas veces son tratados de una manera especial, como cuando se los coloca en posiciones distintas, encuadrándolas, utilizando tipografías diferentes, destacándolos, decorándolos con motivos ornamentales. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 136)

También la tipografía muestra amplias posibilidades para embellecer las páginas, especialmente cuando se usan letras dibujadas o fuentes antiguas. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 138)

La composición se refiere a la manera como están relacionados y distribuidos los elementos en el cuadro: luz, color, trazo, figuras, decorados, ambientes. Todos ellos aparecen organizados en una unidad conceptual única e irrepetible. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 139)

En la composición entran en juego dos variables fundamentales. Una de ellas tiene que ver con el peso que cada uno de los elementos tiene en el conjunto; de acuerdo con el equilibrio de los pesos se establece el balance en una obra. Y el balance determina la armonía. (Díaz F. H., Leer y mirar el libro álbum ¿ungénero en construcción?, 2007, pág. 139)

En los libros para niños se hace especial énfasis en el código de ubicación, es decir, en la posición que ocupa la figura en las ilustraciones. (Díaz, 2007, pág. 139)

La organización es el otro elemento fundamental de la composición. De hecho, señala como un rasgo distintivo que expresa el canon de un estilo pictórico. (Díaz, 2007, pág. 139)

El arte de ilustrar se ha desarrollado como una profesión sólida y de ricas posibilidades en los libros para niños. Sus resultados permiten ofrecer al lector un estímulo estético donde confluyen técnicas y estilos muy diversos. (Díaz, 2007, pág. 139)

Quizás la cualidad más importante de un buen ilustrador sea su autenticidad, sin pretensiones de caer bien a los niños bajo el disfraz de una óptica infantil mal imitada. No deber la perspectiva del adulto una excusa para proteger al lector de aquello que se considere peligroso o censurable. (Díaz, 2007, pág. 142)

Se reconoce el libro álbum como un producto genuino de la era visual, heredero de una tradición de más de trescientos años, a lo largo de los cuales la imagen ha constituido un elemento indisociable para su definición. (Díaz, 2007, pág. 142)

Con el advenimiento del cine mudo, la ilustración sufrió una transformación bastante notoria: cobró una autonomía que nunca antes había tenido y se organizó sintácticamente a la manera del film. Como fruto de esta influencia nació la tira cómica. (Díaz, 2007, pág. 144)

Sí se estableció un intercambio entre los planteamientos estéticos formales de las vanguardias; las ilustraciones muchas veces testimonian una clara influencia del expresionismo, del impresionismo, del cubismo y del fauvismo, solo por mencionar algunos de los ismos que se sucedieron entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. (Díaz, 2007, pág. 148)

Anexo 3. Entrevista con Óscar Pantoja – Escritor Colombiano

Estimado Escritor

Reciba un cordial saludo

Nos encontramos haciendo una investigación acerca del libro álbum: elementos históricos, estéticos y didácticos.

De manera muy respetuosamente deseamos conocer su opinión frente a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál ha sido su experiencia como escritor en la literatura infantil?

Desde 2012, 2013 empezó la inquietud, mi inquietud por la literatura infantil, en 2013 empiezo la escritura de un libro que se llama Tumaco que es publicado en el 2014 posteriormente en 2016-2017 aparece Cómbita y este año cierro la trilogía de literatura infantil con otro título que se llama Cazucá. Está trilogía de textos para niños y niñas, la concepción son los lugares son sitios existentes, determinados de un país de Colombia, Tumaco, Cómbita y Cazucá. Sitios que determinan situaciones bastante marcadas, de muchos sitios en Colombia abandono, pobreza, situaciones adversas y los personajes que aparecen en esos sitios, los niñas y niños, los protagonistas que aparecen, los héroes, luchan ante las adversidades, son lugares que se han trabajado poco en literatura infantil.

Siento que esta trilogía puede aportar hacer un reconocimiento de nosotros mismos como identidad de nuestros niños y niñas, los personajes que hay salen y fundamentalmente lugares de reconocimiento que no hay, que no existen.

A parte, de la trilogía de Tumaco que cabe decir, es una trilogía de cómic silente, libros en cómic, narrativa hecha en cómic, sin palabras o sea son libros silentes, donde sólo la imagen va narrando la historia y desde luego que hay una historia de fondo, un hecho narrativo de fondo, con protagonista, atmósferas, puntos de giro, clímax, pero la

ausencia de palabras, permite a los lectores construir la historia, uniendo las imágenes esas son.

También tengo unos relatos infantiles que se han publicado en periódicos locales, nacionales y está por publicarse un nuevo texto infantil que se llama I Alan que es la historia, la trágica historia de un niño sirio que muere ahogado en el mar y que su cuerpo aparece en la playa es una historia bastante dramática, contradictorio porque es para un público infantil, pero no es contradictorio. Porque es un enfoque en el que, el niño no debe estar en esa playa, en esas circunstancias, sino que es devolver el tiempo para verlo en el sitio, que tiene que estar en su cuna, en su cama calentico mirando las estrellas.

Entonces, es un homenaje a los niños que perecen o mueren en situaciones, tan absurdas como la guerra, una lectura y un mensaje para los adultos, una confrontación con los adultos y otra forma de construcción narrativa, para las historias infantiles con temáticas complejas, porque la literatura infantil en ningún momento tiene que menospreciar al lector infantil, sino todo lo contrario entenderlo con la complejidad que él tiene y ofrecerle contenidos de gran complejidad para él y para su riqueza interior.

2. ¿Cuál es su concepto de libro álbum?

Bueno, mi concepto o la forma en la que entiendo el libro álbum, con el tiempo se ha venido ampliando, sabemos que el libro álbum tiene su apogeo en 1950- 1960. Porque antes, está la idea de libro ilustrado que es otra forma de entender la unión entre palabras de literatura e imagen, pero luego, hablaré sobre libro ilustrado, centrándome sobre el concepto que tengo del libro álbum, siento que dentro de las artes narrativas, el concepto de libro álbum es muy reciente complejo.

Yo podría definirlo, es una obra que no se ubica en un solo lugar, en un solo lenguaje artístico. Me refiero a que el libro álbum, puede estar dentro de la literatura o también puede estar dentro del cómic y también está dentro de las artes plásticas.

Entonces, el concepto que yo tengo que tengo el libro álbum es bastante amplio cuando hablo de literatura que su ubica dentro de la literatura, estoy mencionando que es un arte narrativo, un arte que necesita el tiempo y el espacio para narrar una historia, tanto en forma externa como interna, cuando lo ubicó en el cómic, es que las imágenes son tremendamente necesarias e importantes para contar esa historia esa narrativa y cuando lo ubicó en las artes plásticas es que la imagen misma a veces adquiere y todo el tiempo adquiere una profundidad, una complejidad tan grande, que hace que ese libro álbum adquiera diferentes matices y sea tan complejo.

Por eso lo ubicó, es complicado, para dar mi concepto de libro álbum. Yo siento que es una obra compleja profunda que no se ubica en un solo espacio, sino que se multiplica, se divide para expresarse, para contarse. A través del libro álbum, que es muy reciente estamos encontrando historias realmente complejas que no se habían podido contar de otras formas en el pasado para públicos muy jóvenes y pequeños.

Recordemos que siempre hemos tenido literatura para adultos, escritores y escritoras para adultos, libros para adultos, problemas para adultos, pero no nos hemos detenido a entender la infancia. El libro álbum no me atrevería a llamarlo género, ni producto es una obra que está dirigida fundamentalmente a esa población, a ese público y a los niños y a las niñas, sin olvidar que cumple otra doble función que cuando lo leen los cuidadores, las madres, los padres, los profesores a los niños también están siendo ellos mismos niños, miremos la complejidad que tiene el libro álbum.

Porque se expande llamémosle cierto sentido no es una obra estática que se ubica en un solo espacio, es una obra que se extiende a diferentes posibilidades y convive con diferentes posibilidades, el concepto es muy amplio, que yo tengo sobre el libro álbum y 1950,60 que aparece estamos en el 2020 y el potencial que yo le veo es muy amplio desde que se haga, desde que se conciba como una obra de autor más no de editorial, o de conglomerado, narrativa hegemónica que me refiero con eso, los mejores libros álbum surgen de la necesidad de un autor entendiendo el mundo infantil y explicando y

contando una historia muy íntima, íntima en la medida que en la que también es capaz de separar eso íntimo, para contar experiencia para los niños ese punto de vista es muy rico porque es el autor o autora el que ejecuta la obra con todos los matices pero el libro álbum entendido como un producto editorial que también existe no me interesa, ni le veo mucho aporte aparte del comercial porque el aspecto editorial premia o prevalece su importancia prevalece en la multiplicación del objeto de la obra y no en la calidad de lo que está, entonces se hace como una suerte de historia estándar sin pensar de la imagen con la relación de la historia, con relación con lo que ha cargado, simplemente como un objeto que tiene que llegar a cubrir una gran superficie, aprovechando planes lectores, otra cantidad de herramientas que están en la sociedad.

Entonces esa diferencia hay que mantenerla la creación del libro álbum como autor y la creación del libro álbum como producto editorial, las diferencias ya las acabo de decir. Por eso se hace tan complejo y el debate es muy abierto respecto al concepto del libro álbum me quedo con el libro álbum que se hace desde la escritura, desde el autor mismo, desde la necesidad misma, porque es el autor el que está mirando el entorno de los niños, está leyendo la sociedad de los niños, está leyendo el momento histórico de los niños y plantea eso, lo otro, creo es más un producto o una idea capitalista de diversificar un género tremendamente rico y aprovechar ese camino que se ha abierto para vender.

3. ¿Considera que existe una simbiosis entre el ilustrador y el escritor?

Desde luego que hay una simbiosis y es una simbiosis de lo más particular repito porque es una obra muy reciente y todavía se siguen construyendo sus códigos, se sigue construyendo su gramática, sus símbolos, entonces no hay en ningún momento y que eso es lo bello de las artes no hay en ningún momento un stop un detenerse o hasta aquí podemos llegar, sino que es todo lo contrario no existe un lugar para detenerse, sino que es una exploración continua y constante en términos de creación

Hay autores y autoras que tienen el doble talento de dibujar y escribir para que ellos que dibujan y escriben me imagino que la simbiosis no es de un solo grado si no quieres doble o sea pienso que por un lado el autor o autores van escribiendo una narrativa en palabras y luego están pensando en las imágenes y estamos hablando de un mismo ser o un mismo creador necesariamente debe hacerlo de esta forma voy a citar a Maurice Sendak que si nosotros vemos en la construcción de su libro *Donde viven los monstruos*, la literatura lo escrito en términos de palabras es muy poco en términos de palabras muy poco hondo en términos de contenido, porque el contenido de ese libro es tremendamente profundo y complejo, ahora si él no hubiera tenido esa inquietud por desarrollar del otro lado la imagen de la forma en la que la desarrolló es el libro no hubiera tenido la grandiosidad y el impacto que tiene en este momento de haber roto la literatura infantil antes y después de Sendak.

Yo siempre la veo en ese sentido porque Sendak nos dice tenemos que entender al niño interior, al niño interno, que hay ese niño que tiene problemas, que tiene qué tiene ira, que siente depresión, que siente angustia y me parece que se fuera como una suerte Freud infantil tratando de entender donde viven los monstruos y dónde vive la ira y la ira vive dentro de mí.

Entonces, tiene que existir una simbiosis por eso cuando hablo de las creaciones artísticas del libro álbum hechas por un autor con mayor razón tienen que ser eso, si son dos voces la voz del escritor y la voz del ilustrador necesariamente tiene que ver una sintonía en algo, en la historia que un escritor ha realizado y en la Ilustración que el dibujante, va a ser mediante la lectura de ese escrito que no es la misma no es el mismo pensamiento que tiene el escritor, entonces, lo expande me han escuchado mencionar la palabra expandir pero es eso el dibujante expande en términos de paleta de color en términos de línea en términos de temperatura en términos de gestos expande todo lo que el escritor ha condensado en palabras y que van por otro camino entonces la simbiosis debe existir y cuando hay obras creadas no necesariamente desde la concepción de la gran editorial, sino la concepción desde la lectura de la sociedad qué es a eso a lo que me refiero cuando los grandes autores y autoras sacan

un libro es porque no quieren contar una historia o un libro más que haya sino porque están leyendo la sociedad y en este caso están leyendo el mundo infantil al que se enfrentan entonces tanto ilustrador como escritor deben leer ese mundo infantil, deben sintonizarse con la historia que está narrando, deben enamorarse de esa historia, deben entenderla pero fundamentalmente deben pensarla por dos canales distintos, no debe redundar el uno y el otro esa es la forma en la que siento que debe existir una simbiosis no es una simbiosis en una sola línea es una simbiosis en dos, en tres, en cuatro canales, porque esa forma se enriquece el libro álbum y puede llegar a multiplicar una obra hecha a cuatro manos, multiplica los símbolos multiplica la riqueza multiplica la lectura de los chiquitines cuando se acercan al libro álbum.

4. ¿Cuál es el proceso de construcción de un libro álbum?

El proceso de construcción de un libro álbum es un proceso es muy relativo y cambia no es un proceso estándar desde el. De vista del autor la construcción de Tumaco fue tan distinta a la construcción de Cómbita y a la construcción de Cazucá pues que uno dice donde existe la unión de ellos y si existe, hay una unión es una trilogía, que son 3 libros de libros que hablan de una estructura que sigue de lugares específicos de Colombia, pero cada proceso es diferente distinto.

En Tumaco el proceso era de búsqueda absoluta, búsqueda y encuentro no tenía la idea, hacia donde iba, tenía una historia y empecé a hacer mis primeros bocetos mamarrachos, que son los que me iban guiando en la escritura del libro, fui llamémoslo en cierto sentido juicioso de construir estos mamarrachos conforme y van estructurados en la página, en viñetas, entonces, determine el ritmo de viñetas y así iba contando la preocupación en ese libro resolver problemas de la historia, pero más era en encontrar la forma de que el lector infantil no se despegará de la historia en ese sentido mi preocupación más grande era esa.

En Cazucá la preocupación pasa a otro punto, pasa a variar lo que ya había hecho en Tumaco y buscar el hecho fantástico sobrenatural en el libro entonces, mi preocupación

iba cómo podía zafarme de cierta medida de una suerte de realidad que había marcado Tumaco para explorar una suerte de hecho fantástico en la mitad del libro de Cómbita y en Cazucá, todas esas anteriores preocupaciones desaparecen y mi preocupación fundamental, es un problema tremendamente delicado, que es la carencia de recursos vitales para los niños y es el agua y como no caer en una denuncia chabacana, ni que sea un libro panfleto, sino con qué con un problema tan radical como es la carencia de agua existe y se pueda contar una historia infantil amena para los lectores.

Entonces, cada proceso de construcción es distinto, cada proceso lleva su ritmo su tiempo y su forma independientemente de que se hable de una trilogía que los una, las preocupaciones son distintas y hasta los mismos bocetos y mamarrachos va cambiando y desde luego nada es estático y nada está quieto en la vida todo está en continuo movimiento y eso hace parte del creador de libros álbum y siento que sea alguien se detiene o se queda estático no crea libros-álbum por eso es que no le creo a los libros álbum hechos desde las grandes editoriales, como un objeto que tiene que llegar con un plan lector hasta los lugares más recónditos, siento que el libro álbum no debe encasillarse, así, ni quiero que se encasilla así; sino que de buscar otras alternativas que son las que buscan los autores y las autoras para contar sus historias.

Ese debe ser el fundamento en mi proceso de construcción, identificó la historia pienso mucho la historia le doy vueltas, muchas veces, la entiendo hasta entender qué es lo que quiero, qué es lo que tengo, no me siento a escribir a dibujar mamarrachos y la pienso mucho y una vez que ya la tenga o que tenga la historia le dedicó muchas horas de trabajo diario, hasta lograr terminar la historia, nunca me detengo es un proceso, continuo y constante horas y horas de trabajo, mirar un día lo que se hizo al otro, corregir mirar al otro día, dejar en punta y así ir trabajando de tal forma que el libro no caiga en un tiempo muerto, en términos de construcción, que cuando termine haya podido agarrar toda la energía que yo le imprimí, cuando yo lo estaba escribiendo.

ANEXO

Quería por último anexar, no sé si en procesos de construcción de un libro álbum, el concepto de libro álbum es muy complejo por que toma elementos del lenguaje cinematográfico, en términos de la imagen ejecutada en sí, la angulación la perspectiva, la profundidad de campo, en muchos libros álbum es muy compleja. No solo eso, va la imagen con otras simbologías, metáforas, una gran cantidad de elementos, la imagen se lee como un mapa, no como una unidad, sino como un mapa que se explora en diferentes partes y se empieza a leer por donde al lector niño más le interese, además que cada página con su imagen, a la siguiente, tiene una sumatoria. Entonces, ahí es donde comparte la idea de cómic, yo la ubico en el en el lenguaje del cómic y comparte de la literatura, que toma las mejores herramientas y figuras literarias para escribirse, las anacronías, la analepsis, la prolepsis, las metáforas, la elipsis, la capacidad de síntesis que tiene un libro álbum es muy poderosa.

De la plástica toma los materiales, los elementos de la pintura como la línea, la textura, todo lo que hay, lo que mueve a llevar la elaboración de una imagen poderosa, o un cuadro todo esto se mezcla para crear una historia en un espacio tremendamente reducido. Entonces, es muy importante el concepto de libro álbum porque hay que seguir explorando, no está cerrado.

En mi caso yo hago cómics infantiles que podrían entrar y entran del género del libro álbum, dentro del universo del libro álbum y son otra forma de expresión, el cómic silente es una historia contada a través de imágenes que se leen y se yuxtaponen unas a otras, como si fuera una suerte de montaje cinematográfico, habiendo historia, omitiendo el texto, no por qué se considere, que el texto no hace falta sino por qué es otra propuesta distinta, que puede enriquecer la lectura de los niños, la lectura de imágenes no estereotipadas, la lectura de sumatoria de imágenes, van construyendo en el niño, lo fuerzan a no tener la lectura pasiva sino activa, una lectura en la que el

niño construye su propia historia, con los elementos que le dan los autores, igual el libro álbum no tiene que ser una lectura pasiva sino activa.

Que el lector infantil construya su universo, a pesar de los elementos, que les da el autor, no solo sean esos, sino que se salga de esos referentes y él en su mente completé la historia que le proponen, pero también la que queda abierta, que es la más importante.

Mil gracias

Atentamente,

Paula Ávila

Ángela Silva

Estudiantes de la Universidad San Buenaventura – Bogotá

Programa Maestría En Didácticas para Lecturas, Escrituras y Literatura

