

Criação de contos e livro-álbum para reconectar com a infância. Um ensaio visual

Creación de cuentos y libro-álbum para reconectar con la infancia.
Un ensayo visual

*Creating stories and picture books to reconnect with childhood.
A visual essay*

Martín Caeiro Rodríguez

mcaeiro@unizar.es (Universidad de Zaragoza)

Sara Fuentes Cid

sarafuent@uvigo.es (Universidade de Vigo)

Olalla Cortizas Varela

olalla.cortizas@usc.es (Universidade de Santiago de Compostela)

RESUMO

Esta proposta apresenta uma experiência de inovação docente: a criação de álbuns ilustrados como parte fundamental na formação de futuros professores e professoras de Educação Infantil e Primária. O nosso projeto explora o potencial do álbum ilustrado como ferramenta educativa, artística e literária dentro dos programas de Educação Básica. Além disso, investigamos as possibilidades que oferece para gerar aprendizagens integradoras e interdisciplinares, conectando de maneira efetiva com as necessidades da infância.

Palavras-chave: livro-álbum, formação de professores, inovação docente

RESUMEN

Esta propuesta presenta una experiencia de innovación docente: la creación de álbumes ilustrados como parte fundamental en la formación de futuros maestros y maestras de Educación Infantil y Primaria. Nuestro proyecto explora el potencial del álbum ilustrado como herramienta educativa, artística y literaria dentro de los programas de Magisterio. Asimismo, investigamos las posibilidades que ofrece para generar aprendizajes integradores e interdisciplinares, conectando de manera efectiva con las necesidades de la infancia.

Palabras clave: libro-álbum, formación de maestros, innovación docente

ABSTRACT

This proposal presents an innovative teaching experience: the creation of picture books as a fundamental part of the training for future Early Childhood and Primary Education teachers. Our project explores the potential of the picture book as an educational, artistic, and literary tool within teacher training programs. Additionally, we investigate the possibilities it offers for generating integrative and interdisciplinary learning, effectively connecting with the needs of childhood.

Keywords: picture book, teacher training, educational innovation

Introducción

Los cuentos introducen a los niños y las niñas en universos únicos que activan su imaginación, su capacidad de soñar y su creatividad. Como escribió Ana María Matute: “Pocas cosas existen tan cargadas de magia como las palabras de un cuento. Ese cuento breve, lleno de sugerencias, dueño de un extraño poder que arrebatara y pone alas hacia mundos donde no existen ni el suelo ni el cielo. Los cuentos representan uno de los aspectos más inolvidables e intensos de la primera infancia. Todos los niños del mundo han escuchado cuentos. Ese cuento que no debe escribirse y lleva de voz en voz paisajes y figuras, movidos más por la imaginación del oyente que por la palabra del narrador.” (Matute, 1999, p.29).

El álbum ilustrado (o libro-álbum) se caracteriza por establecer un diálogo entre texto e imagen, de manera que ambos lenguajes se complementan y relacionan: la imagen no se entiende sin el texto y el texto no se entiende sin la imagen. En este sentido el libro-álbum exige una lectura múltiple para conformar el sentido de la obra, puesto que el lector ha de descodificar e interpretar tanto la narrativa textual como la visual. Al mismo tiempo, la idea de libro como objeto, hace que su materialidad se entienda también como un elemento constructor del discurso que interpela al lector (Taberner, 2019). Es un objeto que permite manipularlo, trabajar de forma diacrónica con diferentes páginas, generar ilustraciones, secuenciar historias, gestualizar y expresar con la voz diferentes registros al tiempo que se cuenta la historia. También permite la interactividad cuando se usan en su configuración desplegadas, pequeñas ventanas, puertas, zonas secretas o escondidas que deben ser abiertas, giradas, desplegadas por quien está leyendo la historia en el momento preciso. Si además los docentes se convierten en “contadores de historias” aunamos en este tipo de propuestas la expresión oral y el relato con el universo visual y gráfico tan característico de la infancia y la mente infantil.

Creación de álbumes ilustrados para una Educación Artística multidimensional

Este proyecto, vigente en la actualidad, involucra a profesores del área de expresión plástica y estudiantes de tres universidades españolas: la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo.

Los participantes son estudiantes matriculados en los Grados de Educación Primaria e Infantil y se desarrolla durante el primer o segundo cuatrimestre del curso dependiendo del campus. Para lograr nuestros objetivos, empleamos metodologías innovadoras de educación artística, incluyendo los Métodos Artísticos Educadores (MAES), los Talleres Artísticos, el Aprendizaje Basado en Proyectos Artísticos y la Investigación Educativa basada en las Artes. Nuestro enfoque se adapta a las necesidades de los estudiantes al trabajar desde la creación hacia las dimensiones cognitiva y afectiva que los cuentos ponen en juego. El proyecto emplea como instrumentos principales los álbumes ilustrados, así como técnicas, materiales y herramientas de evaluación específicas y el uso de la fotografía y el vídeo como instrumentos de documentación de los aprendizajes.

Presentamos una selección de diferentes cuentos y álbumes ilustrados creados por el alumnado durante los cursos académicos 2022-2023 y 2023-2024. El proyecto se realiza en grupos en el contexto de cuatro asignaturas del área de Expresión Plástica y Visual, a lo largo de seis semanas, en las que deben idear y crear un libro-álbum y grabar un vídeo dirigido a los niños y niñas de estas edades contando su historia.

Consideraciones finales

Este proyecto enlaza lo artístico con lo literario en el objeto creado, ofreciendo al alumnado un recurso arteducador que permite trabajar procesos creativos e imaginativos que les conectan con el universo infantil de un modo lúdico, inspirador y personal.

**Resultados
2022-2023**



**Resultados
2023-2024**



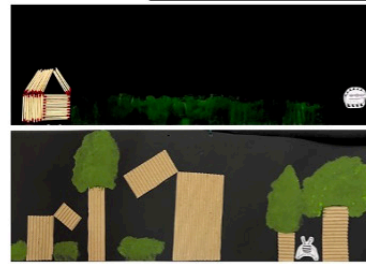
1. Qué aburrido es mi mundo (1a); DiferenciArte (1b)
Temas: la búsqueda de nuestro lugar en el mundo (1a y 1b).
Alumnos/as: Lucía Domingo y Ana Laiglesia (1a); Sara Caamaño, Daniela Cartea, Sabela Cambón y Alejandro Blanco (1b)

**Resultados
2022-2023**



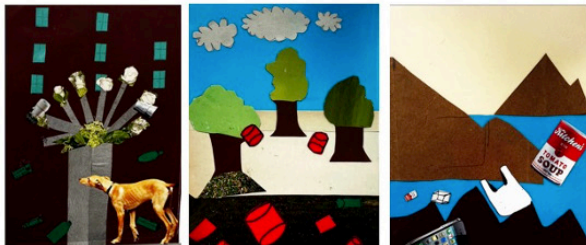
**O mundo que
NON podes VER**

**Resultados
2023-2024**



2. Conocemos el espacio (2a); O mundo que non podes ver (2b)
Temas: conocimiento y exploración del entorno (2a y 2b).
Alumnos/as: Inés Asín, Alba Cortés y Anai Jiménez (2a); M^a Celia Corral, Ángela Dopazo y Paula Dorribo (2b)

**Resultados
2023-2024**



**Resultados
2022-2023**

3. ¿Reciclamos juntos? (3a); Bichitos únicos (3b)
Temas: conciencia ecológica (3a); una visión poética de la naturaleza (3b)
Alumnos/as: Alejandro Ansedo, Sergio Quintana y Ramón Rodríguez (3a); Leyre Herrero y Ana María Vlad (3b)



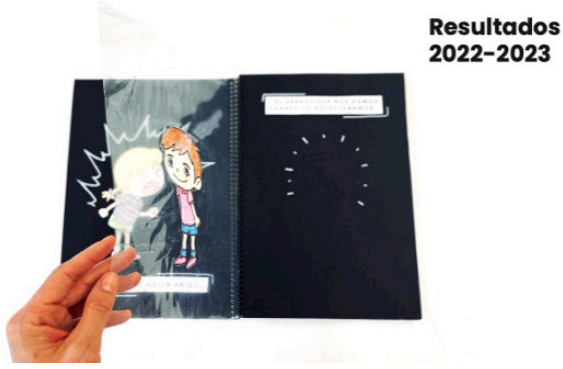
4. Pequeño Rigatoni y pequeño macarrón (4a); Haz que brille (4b)
 Temas: el valor de la amistad (representaciones abstractas de valores subjetivos) (4a y 4b)
 Alumnos/as: Aurora Carraro y Andrea Clavería (4a); Blanca Quiñones, Alba Rodríguez e Inés Rodríguez (4b)



5. No me quites el amor que, si no, no soy nadie (5a), Hasta tú te mueres (5b)
 Temas: representación de temas complejos como el amor (5a) o la muerte (5b)
 Alumnos/as: Clara Revilla y Sara Olmos (5a); Roi Jorge, Alexandre Louro y Sergio Mariño (5b)



6. Como si fuera el último día (6a); El niño que se volvió invisible (6b)
 Temas: representación de temas complejos como la enfermedad (6a) o el bullying (6b)
 Alumnos/as: Patrick Robinson y Paula Sancho (6a); Rodrigo Conde, Aroa Cuevas y Marco Espiño (6b)



7. El lado bueno de las cosas (7a); Emocionándonos con Cata (7b)
 Temas: la gestión de las emociones.
 Alumnos/as: Nayara Navarro y Sara Pueyo (7a); Roque Pantaleón, María Porto, María Rodríguez y Sara Rodríguez (7b)



8. Amigos por carta (8a); O misterio das sombras (8b)
 Temas: el multiculturalismo (8a); descubrir que la vida es cuestión de perspectiva (8b)
 Alumnos/as: Laura Muñoz y Martina Orós (8a); Ruth N. García, Tamara Juncal, Amara Figueroa, Miriam Martínez, Saioa García (8b)



9. Hasta las estrellas y más allá (9a); Os pequenos gran agasallos (9b)
 Temas: el valor de la colaboración y el trabajo en equipo (9a); saber expresar agradecimiento y aprender a apreciar las cosas simples (9b)
 Alumnos/as: Alba Marteles y Laura Sánchez (9a); Vanessa García (9b)



10. Un paseo por el museo (10a); Hugo (10b)

Temas: descubrimiento y apreciación de obras de arte y artistas (9a); introducción a temas históricos difíciles de explicar (9b)

Alumnos/as: Ana Arpal, Ana Báguena, Carla Cornago (10a); Thaisa Pérez, Xiana Rodríguez y Marta Suárez (10b)

Agradecimientos

Este trabajo ha sido desarrollado en el ámbito del Proyecto de Innovación Docente “Creación de álbumes ilustrados para una Educación Artística multidimensional. Un proyecto de innovación docente para la elaboración de recursos didácticos, artísticos y literarios en el Grado de Magisterio de Infantil.” (2023-2024) financiado por el PIIDUZ (Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza). Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Educación, Universidad de Zaragoza.

Referencias

Matute, A. M. (1999). Los cuentos vagabundos: el valor de los cuentos I. CLIJ: Cuadernos de literatura infantil y juvenil, 12(114), 29-36.

Taberero, R. (2019), Entre paradigmas digitales y analógicos de lectura. La fisicidad del libro en el siglo XXI. En R.Taberero (Ed.), El objeto libro en el universo infantil: la materialidad en la construcción del discurso (pp. 9-14). Prensas Universitarias de Zaragoza.