

Acercamiento a los museos, al arte y al artista a través del álbum ilustrado

Getting close to museums, art and artist through picture books

María José Lobato. *Ces Cardenal Spínola Fundación San Pablo Andalucía CEU de Sevilla*. mjlobato@ceuandalucia.com

Beatriz Hoster. *Ces Cardenal Spínola Fundación San Pablo Andalucía CEU de Sevilla*. bhoster@ceuandalucia.com

Resumen: Se aborda el álbum ilustrado como recurso para el desarrollo de la cultura visual, en la escuela Infantil, Primaria o Secundaria. Se exponen criterios de clasificación en base al grado de implicación del lector, su carácter informativo o lúdico-formativo (intervención pedagógica) o la vinculación con los protagonistas y sus tipologías.

Palabras clave: Álbum ilustrado, patrimonio cultural, didáctica de la Educación Artística, construcción de identidades

Abstract: The picture book studied as a resource for the development of visual culture in Nursery, Primary or Secondary School. We state three classification criteria: based on the degree of involvement of the reader, depending on the informative or the leisure-training typology with several levels of pedagogical intervention, and, finally, according to the link with the protagonists and their typologies.

Key words: Picture books, cultural heritage, teaching in Art Education, construction of identities

Introducción

Este trabajo responde a la revisión y ampliación de una propuesta presentada durante el Congreso Edarte09¹ y desarrollada en un curso de Extensión Universitaria². En este proceso, ha sido decisiva la lectura de la breve y concisa publicación de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, *La pintura en la literatura para niños y jóvenes*³.

Se propone el uso de la literatura infantil destinada a alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, como recurso para el acercamiento a la cultura visual, los museos y el concepto de *artista y obra de arte*. Esta idea se justifica por varias razones:

1. La detección de deficiencias en los materiales editoriales para Expresión Plástica o Educación Artística: adolecen de una evidente escasez de actividades coherentemente contextualizadas, que se relacionen con los artistas, sus obras y los museos, y tengan por objetivo una construcción de sentido imbricada en la cultura visual.
2. Las cualidades encontradas en las obras de literatura infantil vinculadas con el arte: adoptan un enfoque lúdico-creativo del tema que estimula la comunicación visual y plástica. Estas características las convierten en excelentes estímulos para la construcción de su identidad por parte del individuo receptor⁴.

Primer criterio de clasificación

Ante el inmenso panorama editorial, se hace necesario el establecimiento de categorías que permitan al educador diferenciar el material disponible. Basándonos en la *Teoría de la recepción estética*, se distinguen las producciones dependiendo del grado de implicación necesario para el descubrimiento de sus elementos constitutivos por parte del alumno-destinatario: libros informativos o documentales, cuentos (en los que la imagen corrobora el texto y el alumno no necesita reelaborar para comprender) y, por último, álbumes ilustrados, que no solo trabajan contenidos procedimentales sino también actitudinales (productos artísticos *per se* en los que se complementan los discursos verbal y plástico en una simbiosis que invita a reelaborar la relación texto-imagen para comprender el significado total)⁵.

1. Lobato Suero, Mª J. (2009) "Artistas y obras de arte en los álbumes ilustrados: posible clasificación y Criterios de valoración" en Aznárez, J. P. y Callejón, Mª D. (coord.). *EDARTE09: Experiencias en Educación Artística. Actas del Congreso*. Sevilla: Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía.

2. Lobato Suero, Mª J. (2009) "Arte, álbumes ilustrados y niños" en Pablo Álvarez Domínguez (dir.). *Pedagogía museística: didáctica, virtualidad y difusión del patrimonio histórico-educativo*. Sevilla.

3. Museo Thyssen-Bornemisza y Fundación Germán Sánchez Ruipérez. (2005). *La pintura en la literatura para niños y jóvenes*. Salamanca: Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

4. Esta afirmación se apoya en el concepto de *experiencia lectora* expuesto por Bettelheim, Bruno y Zelan, Karen en *Aprender a leer* (Barcelona: Crítica, 1989) como "la fuente de un conocimiento ilimitado y de las más conmovedoras experiencias estéticas" (p. 57).

5. Sobre las características del álbum, en Durán, Teresa: *¡Hay que ver! Una aproximación al álbum ilustrado*. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2000. También en Lobato Suero, María José y Hoster Cabo, Beatriz: "Iniciación en la competencia literaria y artística a través del álbum ilustrado", *Lenguaje y textos*, n° 26, 2007, pp. 119-134.

Segundo criterio de clasificación

En el corpus de libros que muestran al artista y sus obras, informativos y/o lúdico-formativos, se detecta distinto grado de intervención pedagógica:

1. Sobre el artista

Vidas noveladas sin presencia de obras de arte: Obiols, Miquel y Olmos, Roger: <i>El cuadro más bonito del mundo</i> . Pontevedra, Kalandraka, 2001.
Vidas noveladas con evocaciones o transformaciones de sus obras: Capatti, Berenice y Monaco, Octavia: <i>Os presento a Klimt</i> . Barcelona: Tuscania, 2004. Iaden, Nina: <i>El día en que Picasso conoció a Matisse</i> . Barcelona: Ediciones Serres, 1998.
Vidas noveladas con presencia de obras de arte y catalogación de las obras: Comella, M ^a A., Kirilova, R. y Seix, M.: <i>Buenos días, señor Tapies</i> . Barcelona: Serres, 2001. Gisbert Montse: <i>Salvador Dalí, píntame un sueño</i> . Barcelona: Serres, 2003.

2. Sobre el artista y sus obras

a. Libros sin intervención pedagógica

El álbum, como espacio gráfico recopilatorio de obras de arte, abre una posibilidad alternativa a la visita al museo Couprie, Kati; Louchard, Antonin: <i>Todo en un museo (Tout un Louvre)</i> . RBA Editores, Barcelona, 2006. Delafosse, Claude y Jeunesse, Gallimard (ilustrado por Tony Ross traducción, Paz Barroso. <i>Bestiario</i> Madrid: SM, 1994.
Cuentos que recrean el contexto del desarrollo de la producción de una obra de arte Johnson, Jane: <i>La princesa y el pintor</i> . Barcelona: Serres, 1995. Bernard, Heliane y Charpentier, Olivier: <i>Guernica</i> . Pontevedra: Kalandraka, 2007.

b. Libros con intervención pedagógica

Que enfocan el museo como entorno de juego e investigación: Nilsen, Anna: <i>Escándalo en el museo</i> (2004) / <i>Un detective en el museo</i> (2005) Barcelona: Blume. D'harcourt: <i>Mirar con lupa. El arte, de la antigüedad a nuestros días</i> (2004) / <i>Mirar con lupa. Las grandes obras maestras de la pintura occidental</i> (2004). Barcelona: El Aleph.
--

Que enseñan a mirar el arte y acercan al niño a la interpretación de la cultura visual: Desnoëttes, Caroline: <i>Mirar la pintura: a través de los siglos</i> . Vigo: Faktoria K de libros (Kalandraka), 2006.
Que guían la observación y fomentan la implicación de los niños, permitiendo la diversidad de respuestas por su planteamiento divergente: Renshaw, Amanda; Fletcher Alan y Williams Ruggi, Gilda: <i>El ABC del arte para niños I</i> (2006) / <i>El ABC del arte para niños II</i> (2007). London: Phaidon. Wolf, Gilliam: <i>¡Mira! El lenguaje corporal en la pintura</i> (2004), <i>¡Mira! La luz en el arte</i> . (2006) Barcelona: Serres.
Por último, álbumes ilustrados con inclusión de obras con significado simbólico dentro de la trama: Scieszka, Jon: <i>En busca de ARTE</i> . Barcelona: RBA, 2006.

Tercer criterio de clasificación

Por otra parte, considerando que la identificación del alumno con la historia se hace más fuerte cuanto mayor es la posibilidad de sentir algún tipo de vinculación con sus protagonistas⁶, se aplica un último criterio de clasificación atendiendo a la tipología de los protagonistas, que manifiestan diferentes maneras de enfrenarse al arte.

Son libros que muestran la relación entre las personas y el arte; ofrecen posibles vías para establecer la construcción de identidad. En ellos se distinguen protagonistas infantiles o adultos que experimentan diversos tipos de encuentro con el arte.

Protagonistas infantiles y adultos que presentan recopilatorios de obras de arte: Blake, Quentin: <i>Cuéntame un cuadro</i> (Adap. de José Morán Ortí) Barcelona: Serres, 2005.
Protagonistas infantiles artistas que transmiten el valor terapéutico del arte: Winter, Jonah y JUAN, Ana: <i>Frida</i> . Madrid, Alfaguara (Santillana) 2003. O'callaghan, E. y Santos Heredero, M. J. <i>El color de la arena</i> . Edelvives, 2006.
Protagonistas infantiles con auto conceptos negativos y falta de autoestima: Reynols, Peter H.: <i>El punto</i> . Barcelona: Serres, 2003.
Protagonistas infantiles reprimidos u oprimidos por los mayores en su creatividad, que vencen las dificultades iniciales: Reynols, Peter H.: <i>Casi</i> . Barcelona: Serres, 2004. (de) Paola, Tomie: <i>La clase de dibujo</i> . Madrid: Everest, 2005.

6. Basado en Bettelheim, B (1999). *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*. Barcelona: Crítica (teoría sobre la identificación del lector con los protagonistas y el valor terapéutico y catártico de la literatura).

Protagonistas que viven aventuras en los museos, invitados por adultos: García, Marina: <i>Mateo de paseo por el Museo del Prado / Mateo de paseo por el Museo Thyssen</i> . Barcelona: Ediciones Serres 2003.
Adolescentes que viven aventuras en los museos, guiados activamente por adultos: Lillo, J.L.: <i>Las Cuadrogafas 5D en el Thyssen</i> . Madrid: La Torre, 2006.
Y, por último, protagonistas infantiles o adultos que entran en relación con el valor simbólico de la obra a través de la guía vital integral de otro adulto mediador: Browne, Anthony: <i>El juego de las formas</i> . Méjico: Fondo de Cultura Económica 2004 ⁷ .

Conclusiones

A partir de la revisión de estas obras, se ha comprobado que, efectivamente, en el mercado editorial español existe en la actualidad un repertorio gráfico adecuado para ilustrar contenidos curriculares relacionados con la Educación Artística Plástico-visual.

Estos libros, además de ampliar la experiencia lúdica, comunicativa y artística del alumnado, resultan objetivamente enriquecedores porque amplían el intertexto del alumno⁸. Debido a su contenido temático, suponen un recurso complementario a los materiales editoriales y las guías de museos.

La oportunidad de los criterios de clasificación que aquí se exponen se justifica porque su conocimiento por parte del profesorado puede propiciar una elección óptima de los recursos para el aula, según las competencias que se pretendan desarrollar y las necesidades contextuales.

7 Vid. Lobato; M.J. y Hoster, B.: "Female Models in Picture Books", en *The International Journal of the Arts in Society*, Vol.4, N.6, 2009, pp. 225-250, Common Ground Publishing LLC: Illinois, USA (<http://ija.cgpublisher.com/product/pub.85/prod.550>) y Ruiz Campos, A.: "El valor simbólico del color en los álbumes ilustrados" en Ruiz CampoS (ed. coord.) *Revisiones I*, 2010, pp. 185 a 203.

8. Vid. Lobato; M.J. y Hoster, B.: "Ampliación del intertexto de los estudiantes de Magisterio a través de la obra de Anthony Browne", en *Actas I Congreso Internacional: Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades*. Granada: 2010.