

Mediación de la lectura en torno al libro álbum Primera jornada

Leer libros álbum: algunas claves para abordar su análisis
como experiencia estética multimodal

ESP. MARIANA DE LA PENNA -
IFDC EL BOLSÓN - UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO

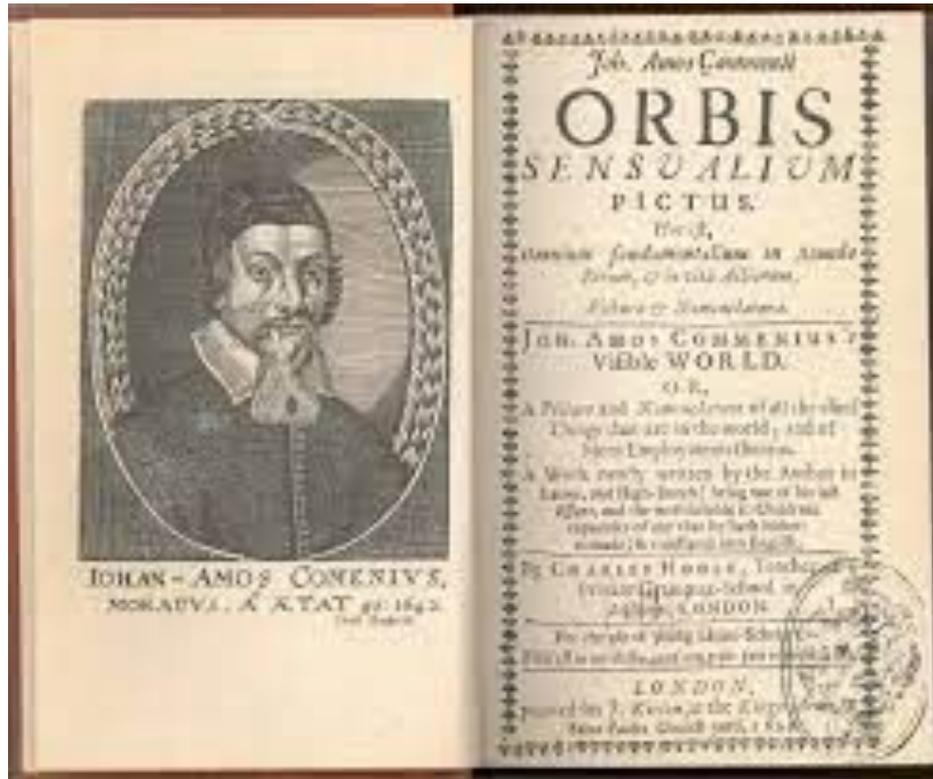
PLAN PROVINCIAL DE LECTURA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DD. HH.

NOVIEMBRE - 2021

¿Literatura infantil? El lugar de la imagen

- Construcción histórica y sociocultural
- Relacionada con la construcción del concepto de INFANCIA (hoy decimos infancias)
- Vinculada inicialmente a los relatos tradicionales (posteriores recopilaciones de Perrault, hermanos Grimm)
- Presencia de la imagen - ilustración

Johann Amos Comenius y su famoso *Orbis Sensualim Pictus* - Siglo XVII - Libro con ilustración para destinatario infantil

so frame mens words.

A great many are wont to
be shut in Cages, 8.

humanas voces formare.

Pleraque, solent includi
Caves, 8

XXII.

Birds that haunt the Fields and Woods

Aves Campeſtres & Sylveſtres.

The Oſtrich, 1.
is the greateſt Bird.

The Wren, 2.
is the leaſt.

The Owl, 3.
the moſt deſpicable.

The Whoopoo, 4.
the moſt naſty,
for it eateth dung.

The Bird of Paradise, 5.
is very rare.

The Puciant, 6.
the Baſtard, 7.

Struthio, 1.
eſt ales maximus.

Regulus, 2. (Trochilus)
minimus.

Noctua, 3.
deſpicatiſſimus.

Upupa, 4.
fordidiſſimus,
veſcitur enim ſtercoribus.

Manucodiata, 5.
rariffimus.

Phaſianus, 6.
Tarda (Otis) 7.

the

the deaf wild Peacock 8.

the Moor-hen, 9.

the Partridge, 10.

the Woodcock, 11.

and the Thruſh, 12.

are accounted Dainties.

Among the reſt,

the beſt are,

the matchful Crane, 13.

the mournful Turtle, 14.

the Cuckow, 15.

the Stock-dove,

the Speight, the Jay,

the Crow, &c. 16.

Tetrao, 8. ſurdus,

Attagen, 9.

Perdix, 10.

Gallinago (Ruſticola) 11.

& Turdas, 12.

in deliciis habentur.

Inter reliquas,

potiſſimè ſunt,

Grus, 13. pervigil.

Turtur, 14. gemens.

Cuculus, 15.

Palumbæ,

Picus, Garrulus,

Cornix, &c. 16.

Ravenous Birds. XXIII. Aves Rapaces.

The Eagle, 1.

the King of birds,
looketh upon the Sun.

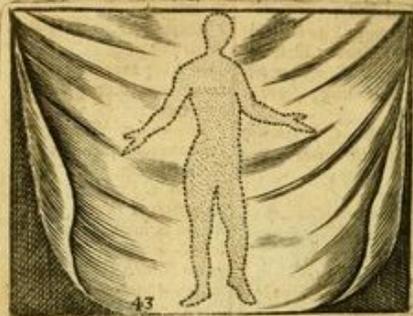
The Vulture, 2.
and the Raven, 3.

Aquila, 1.

Rex Avium,
Solem inuenerit.

Vultur, 2.
& Corvus, 3.

feed

The Soul of Man. XLIII. *Anima hominis,*

The Soul is the life
of the Body, one in the whole.
Only Vegetative in Plants;
Withal Sensitive in Ani-
mals;
And also Rational in
Men.

This consisteth in three
things;

In the Understanding
whereby it judgeth
and understandeth
a thing good and evil,
or true, or apparent.

In the Will,
whereby it chooseth,
and desireth,
or rejecteth,
or misliketh a thing known.

In the Mind,
whereby it perceiveth

*Anima est vita
corporis, in toto una.
Tantum Vegetativa in
Plantis;
Simul Sensitive in Ani-
malibus;
Etiam Rationalis in
Homine.*

Hæc consistet in tribus:
In *Mente* (Intellectu)
quæ cognoscit,
& intelligit,
bonum ac malum,
vel verum, vel apparens.

In *Voluntate*,
quæ eligit,
& concupiscit,
aut rejicit,
& averfatur cognitum.

In *Animo*,
quo profecquitur

Fig

The Good chosen
or avoideth the Evil rejected.
Hence is Hope and Fear
in the desire,
and dislike.

Hence is Love and Joy,
in the fruition:
But Anger and Grief,
in suffering.

The true judgment of a thing
's Knowledge;
the false, is Error,
Opinion and Suspicion.

Bonum electum,
vel fugit Malum rejectum.
Hinc Spes & Timor,
in cupidine,
& averfatione.

Hinc Amor & Gaudium,
in fruitione:
Sed Ira ac Dolor,
in passione.

Vera rei cognitio,
est Scientia;
falsa, Error,
Opinio, Suspicio.

XLIV.

Deformed and Mon-
strous People.*Deformes &
Monstrosi.*

Monstrous
and deformed People are
those which differ in the body
from the ordinary shape,

*Monstrosi
& deformes sunt
abeuntes corpore
à communibus formis,*

E 4

68

Hacia mediados del siglo XIX

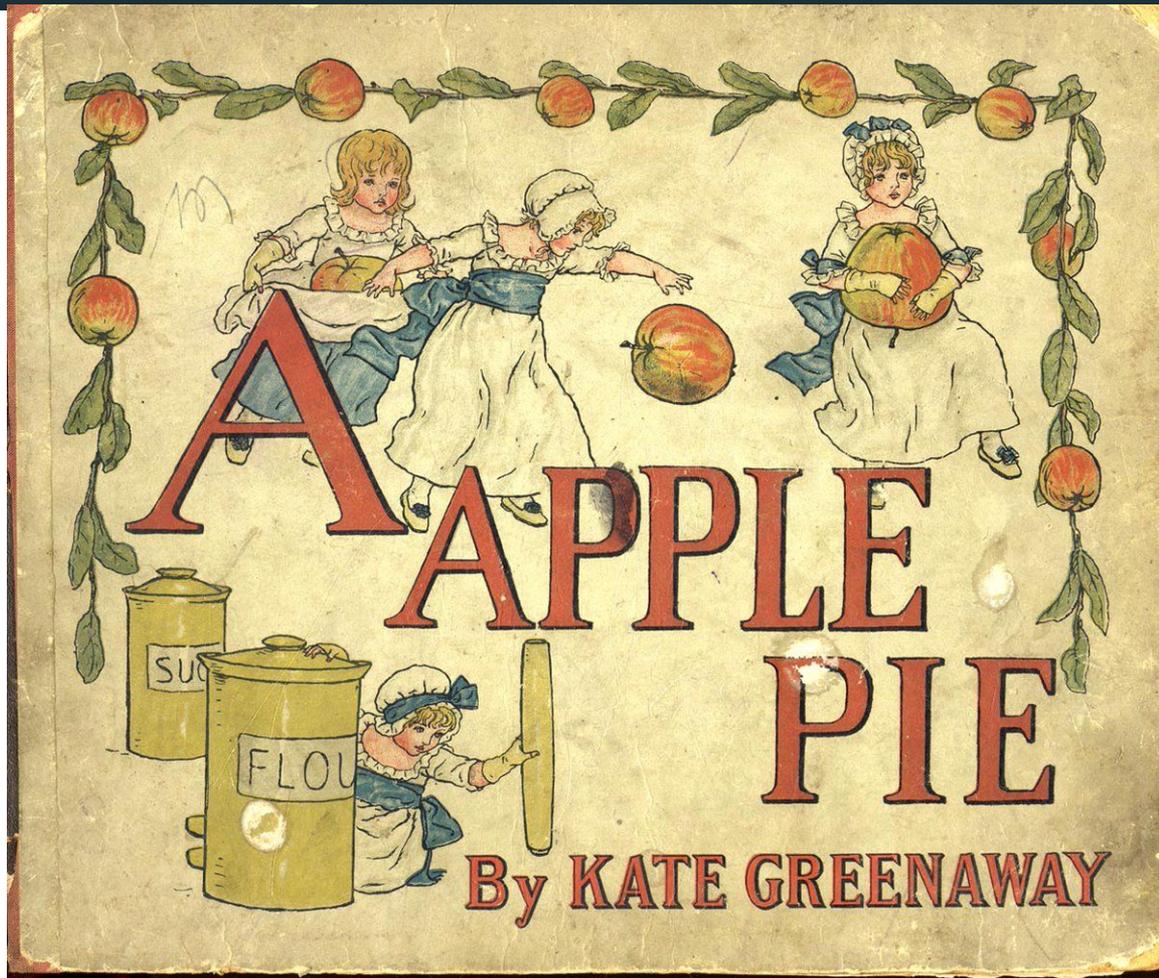
Cambios en las técnicas de impresión. La imagen principalmente como una contribución estética a los libros

Procurador: Editor Edmund Evans (Londres) - Libros infantiles

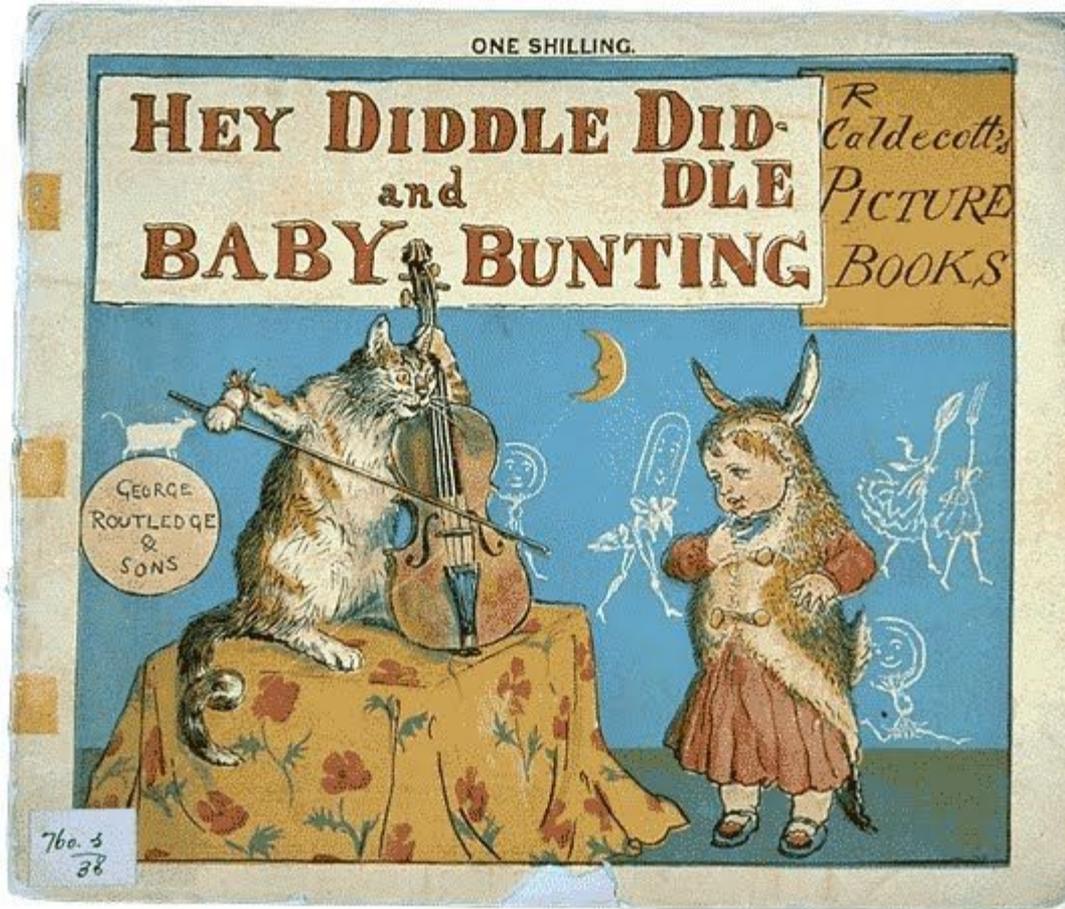
Antecedentes del libro álbum: Randolph Caldecott, Walter Crane y Kate Greenaway

La bella y la bestia de Walter Crane
(1845-1915)

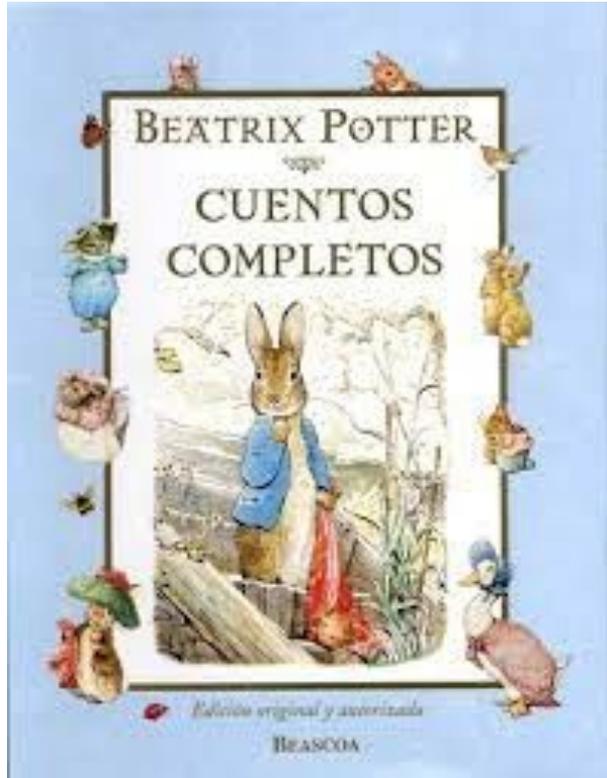

Abecedario
de
Kate
Greenaway
(1846-1901)

Hey diddle diddle
and baby bunting

de
Randolph
Caldecott
(1846-1886)

Beatrix Potter (1866-1943) en 1902 consiguió que la firma de Frederick Warne & Co. publicara sus cuentos.

ILUSTRANDO A CAPERUCITA

Edición Barbin, 1697

Eugène Feytaud, litografía, 1846

Carl Offterdinger, finales del siglo XIX

Gustave Doré, 1862,
grabado en madera

Edgar Tijtgat,
1921

Caperucita Roja y su madre. Ilustración de Otto
Kubel alrededor de 1930.

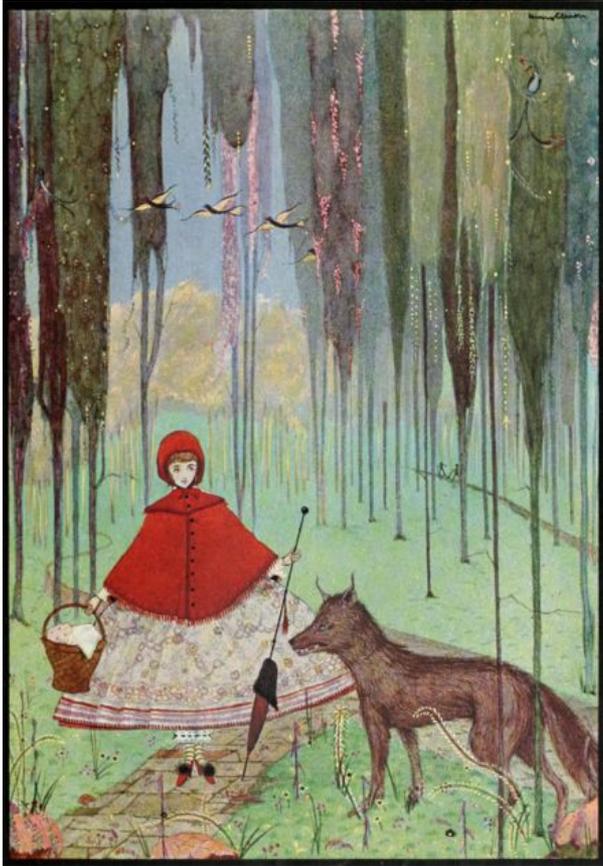
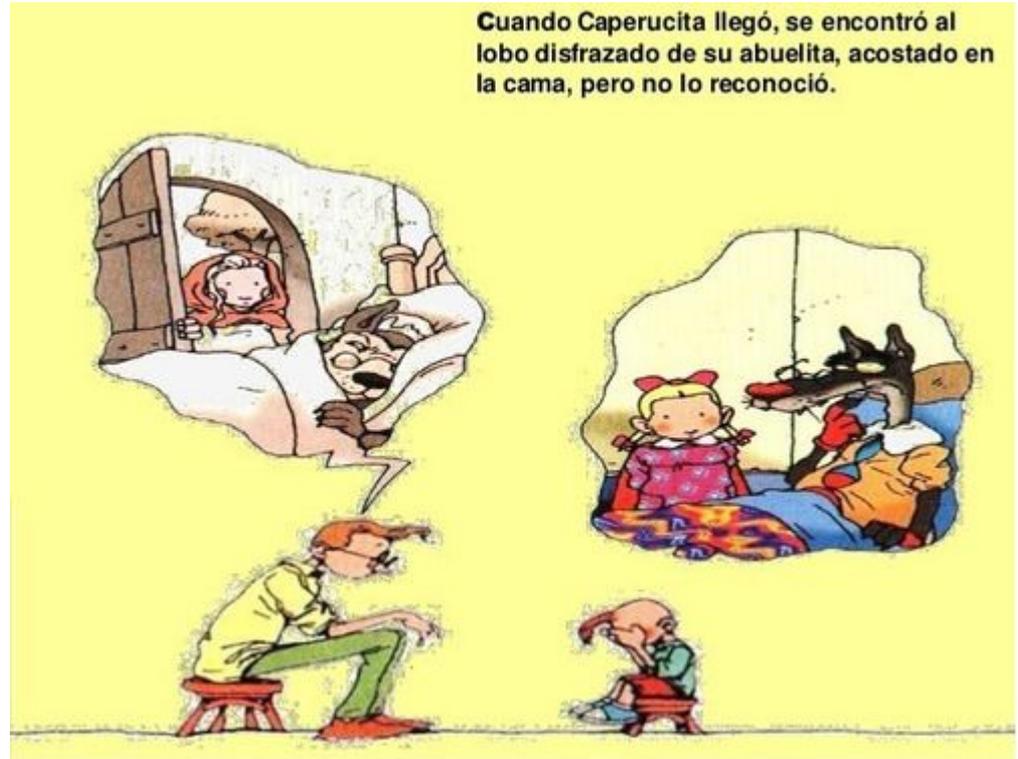
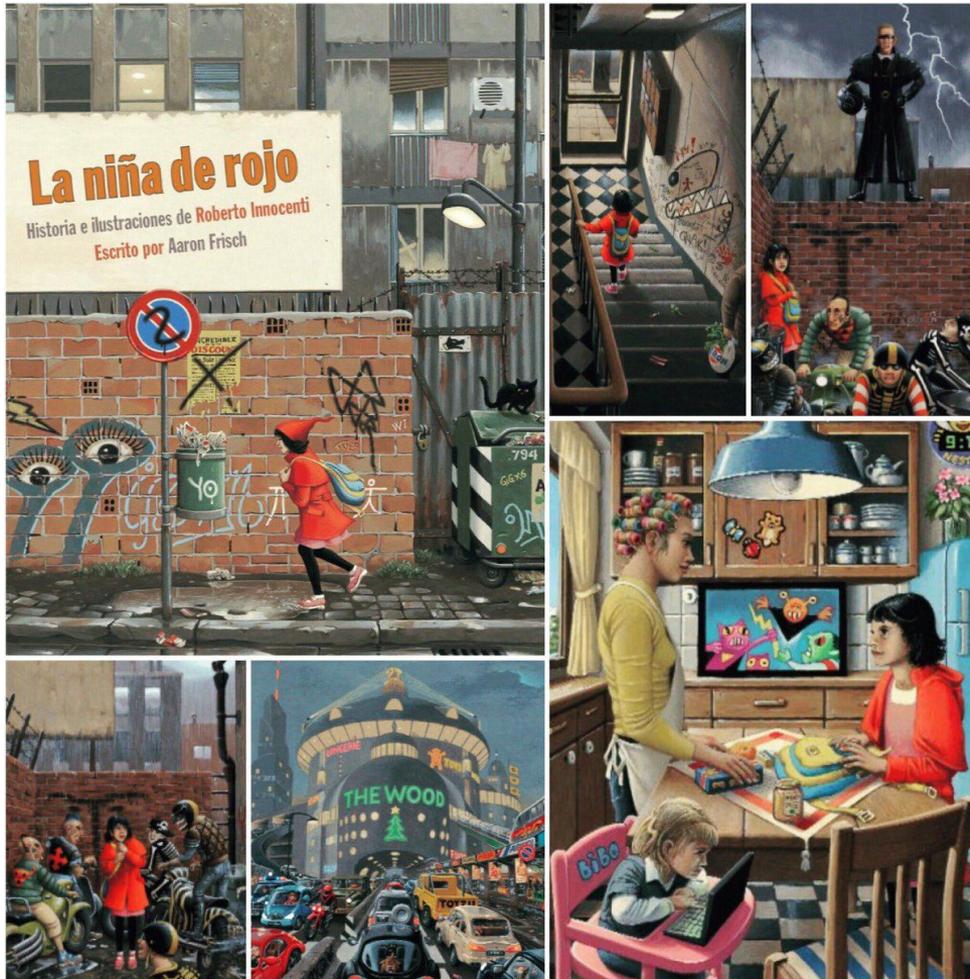

Ilustración de Harry Clarke para una edición británica de los *Cuentos de Perrault* en 1922.

Caperucita roja, tal como se la contaron a Jorge. Luis María Pescetti (1996)

La niña de rojo
Roberto
Innocenti
(2013)

LIBROS CON IMÁGENES EN LA LITERATURA INFANTIL

- LIBROS CON IMÁGENES
- LIBROS OBJETOS
- LIBROS ILUSTRADOS
- LIBROS ÁLBUM

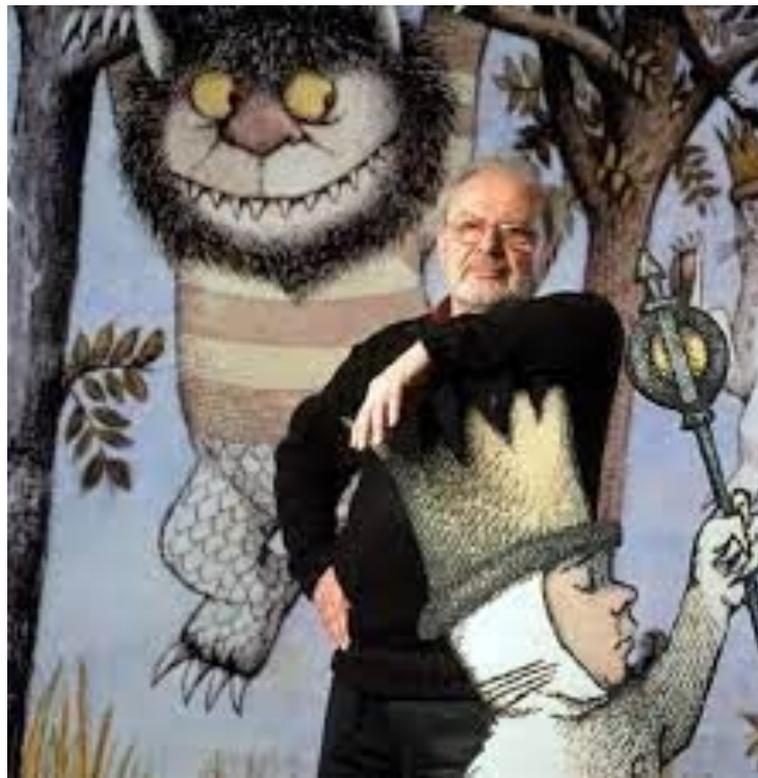
TEXTO CLAVE PARA PENSAR LOS INICIOS EL LIBRO ÁLBUM CONTEMPORÁNEO

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

TEXTO E ILUSTRACIONES DE MAURICE SENDAK

Primera edición: 1968

DEFINIENDO LIBRO ÁLBUM

El libro-álbum es un arte multimodal, un “objeto cultural”, en el cual la imagen se combina con el texto creando una **propuesta visual y artística** diferente a partir de la interrelación de los lenguajes (Silva-Díaz, 2002; Arizpe, 2002; Colomer, 1998).

De acuerdo con Silva-Díaz, **el libro-álbum es omnívoro** en su capacidad para digerir formas discursivas propias de la literatura, el cómic, el cine y la publicidad. De esta manera, la flexibilidad hace del libro-álbum un terreno propicio para experimentar nuevas formas de contar.

“Un álbum es texto, ilustraciones, diseño total; un objeto manufacturado y un producto comercial; un documento social cultural e histórico; y, sobre todo, una experiencia para un niño. Como manifestación artística se equilibra en el punto de la interdependencia entre las imágenes y las palabras, en el despliegue simultáneo de dos páginas encontradas y en el drama de dar vuelta a la página.”

Barbara Bader, *American Picture Books from Noah's Ark to the Beast Within*, Nueva York, Macmillan, 1976.

“Dejo de lado la denominación “género” para categorizar a los libros-álbum y prefiero considerarlos como parte de un ‘macrogénero’ que abarca diversos géneros y subgéneros ya que, por ejemplo, es posible que un libro-álbum incluya un relato maravilloso y en otro se narre, siguiendo ciertas marcas del género policial. Otros alternan los modos clásicos de narrar y se acercan más a construcciones formales poéticas. En muchas propuestas, a esto se suma la hibridación con diversos géneros discursivos no literarios, poniendo así en discusión los límites genéricos cada vez más maleables, sobre todo en la literatura infantil experimental”.

Cecilia Bajour en “La orfebrería del silencio” (2016:12)

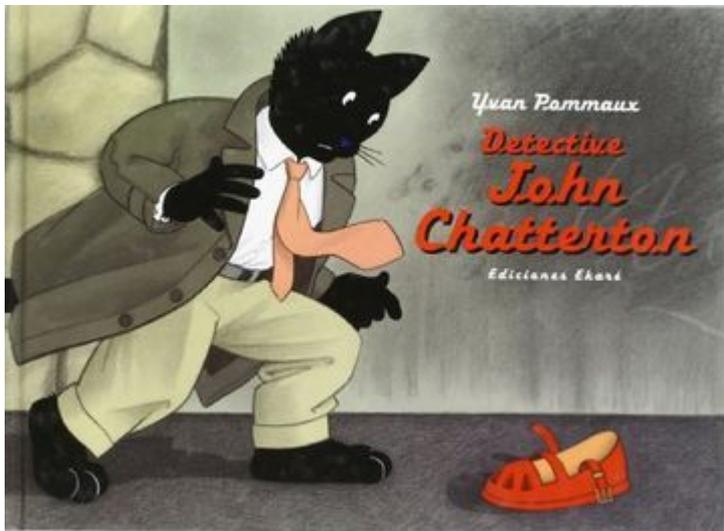
Rupturas - Transgresiones propias de la literatura posmoderna

- Hibridaciones genéricas
- Metaficcionalidad
- Intertextualidad
- Relación con el lenguaje visual/audiovisual
- Género alternativo literario en el que confluyen la imaginación y la creatividad como espacio para subvertir historias, estereotipos y códigos, tanto literarios como culturales

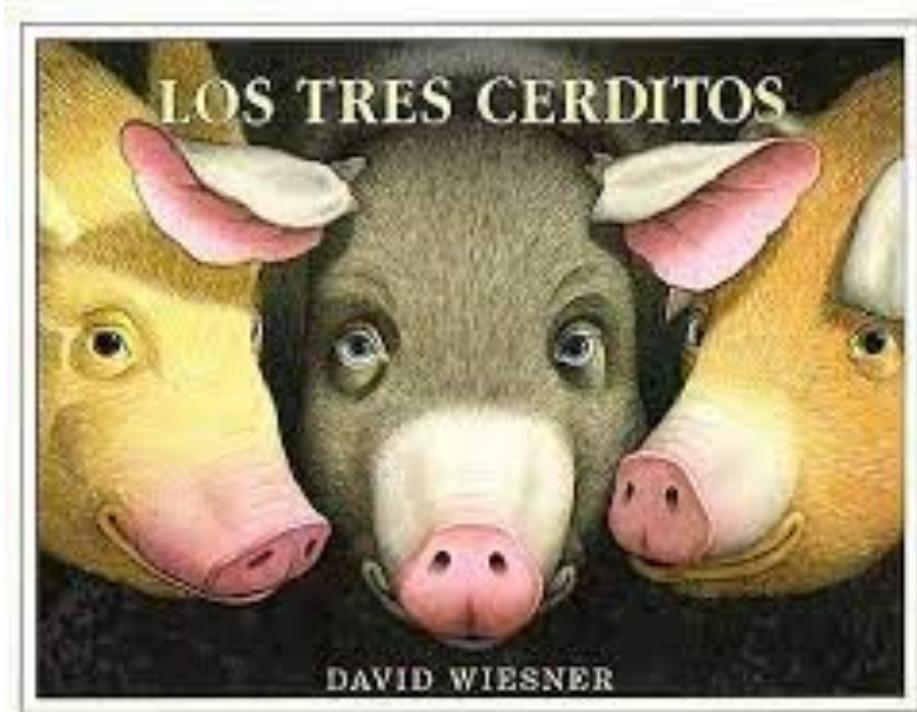

CLAVES: TEATRO-METAFICCIÓN-PARATEXTOS

CLAVES: INTERTEXTUALIDAD-MEZCLA GÉNEROS

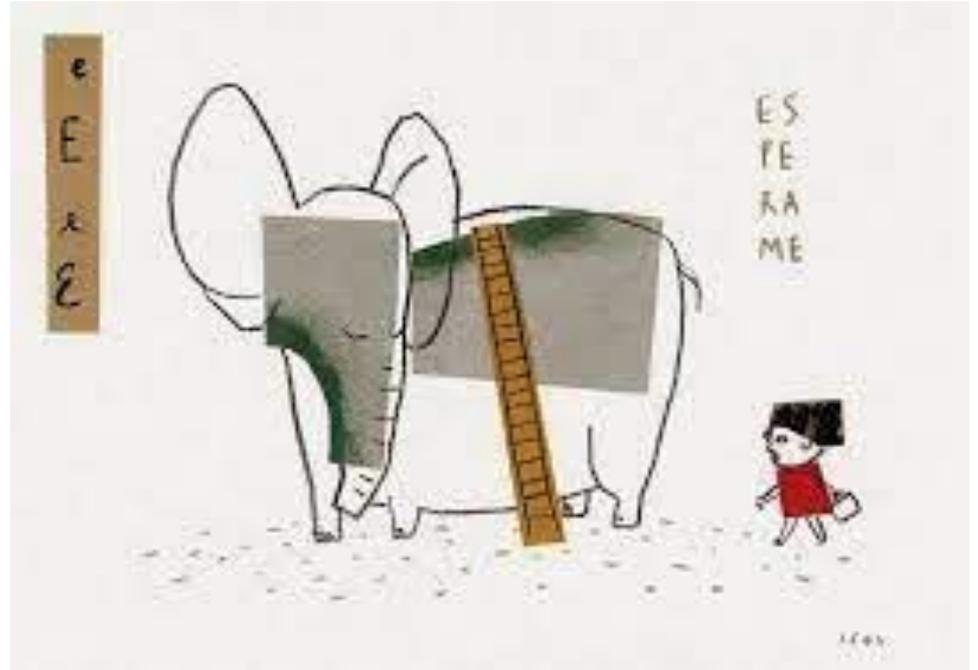
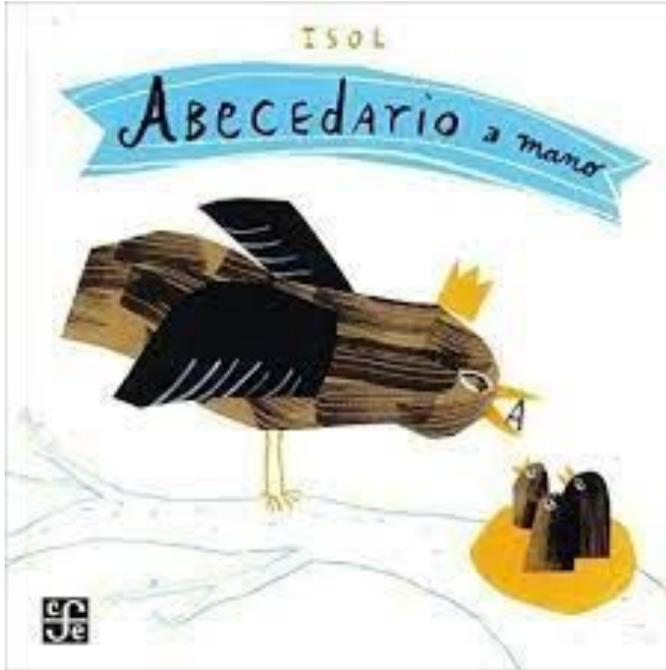

juventud

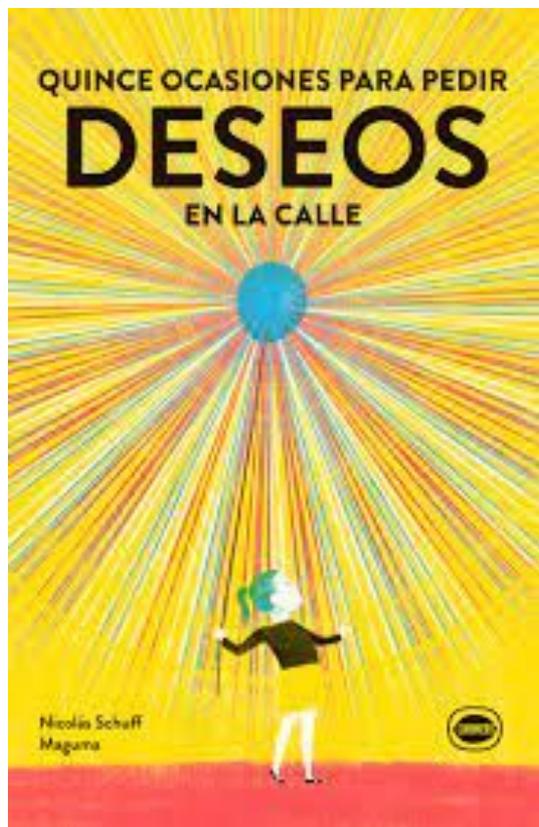

CLAVES: INTERTEXTUALIDAD-METAFICCIÓN-CONTRADICCIÓN TEXTO E IMAGEN

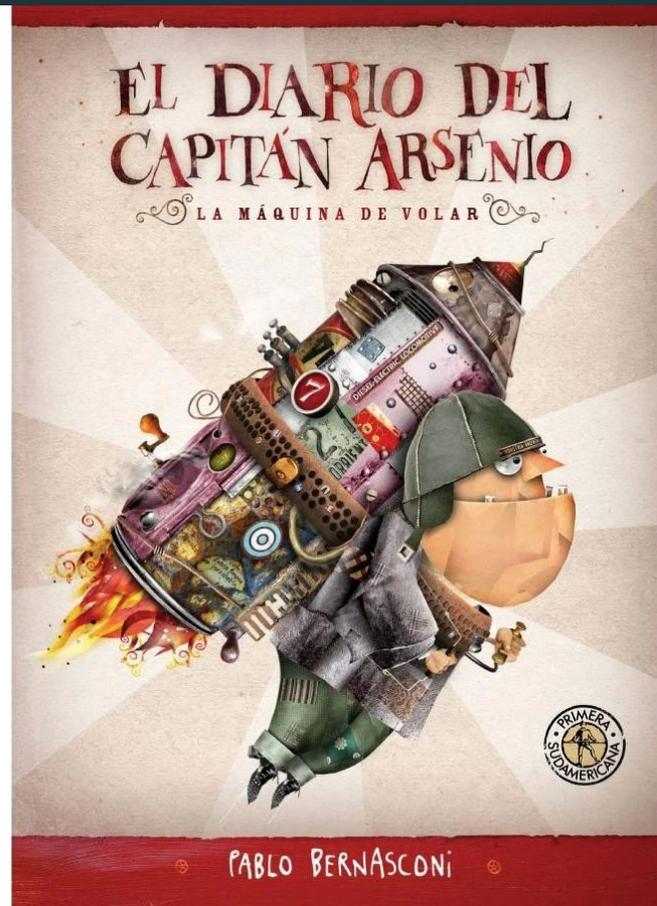

PRESENTE EN LA COLECCIÓN DE INICIAL 2022 -RESIGNIFICACIÓN GÉNERO ABECEDARIO

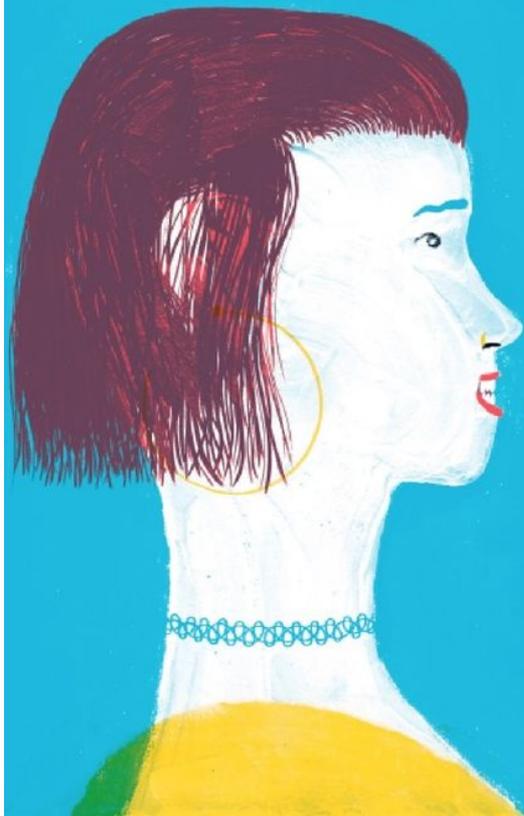
PRESENTE EN LA COLECCIÓN DE INICIAL 2022
CLAVE: POESÍA

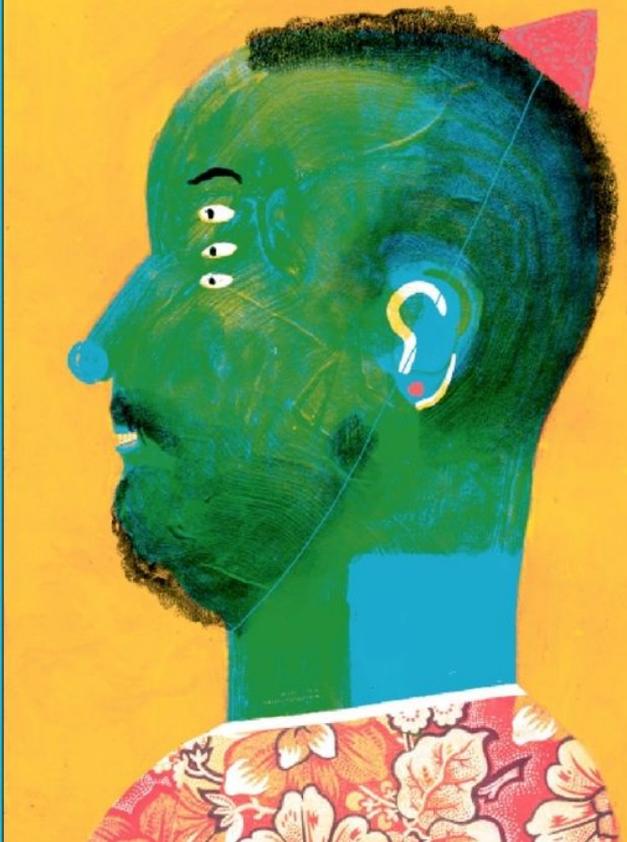
PRESENTE EN LA COLECCIÓN DE INICIAL 2022
CLAVE-MEZCLA DE GÉNEROS - GUIÑO A PERSONAJE (DA VINCI)

INTERIOR
QUINCE
RAZONES
PARA
PEDIR
DESEOS

Cuando te encuentras con un
conocido pero no recuerdas su nombre

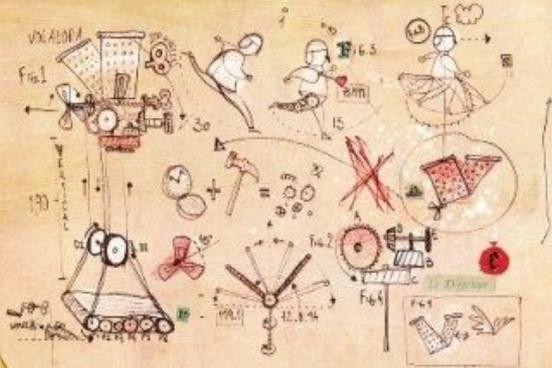
(el deseo puede ser confuso).

PROYECTO NÚMERO 2: CINTA VOLADORA

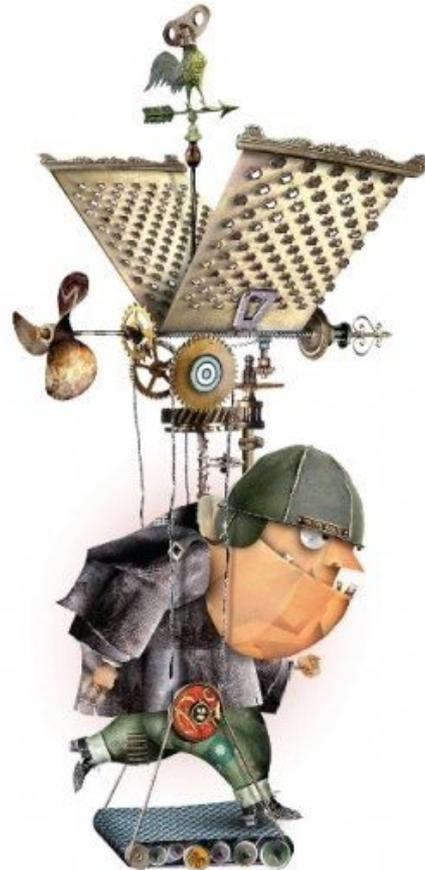
Para que este proyecto fuera exitoso, el estado físico del Capitán Arsenio resultaba determinante. Al correr sobre la cinta, la aceleración le permitiría batir las alas a tal punto que la máquina despegaría del suelo. El elemento de control de dirección es desconocido.

2

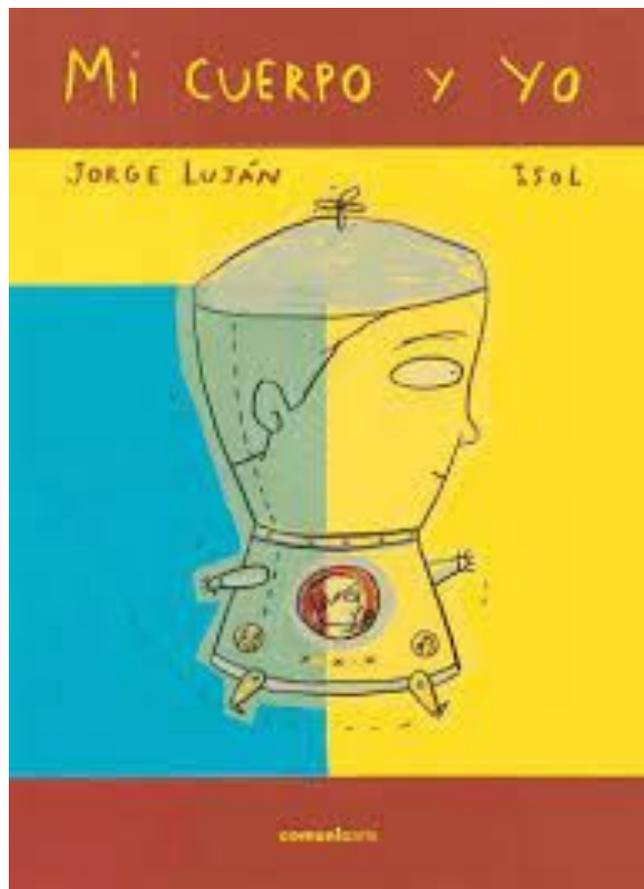

PUEDO SEPARARME DEL SUELO CORRIENDO ENÉRGICAMENTE
Y HACIENDO QUE ESE ESFUERZO SE TRASLADÉ A LAS
ALETAS, MULTIPLICADO 30 VECES POR EL EFECTO DE
LAS POLEAS TRANSMISORAS. CARRERA + ALAS = EL PARAÍSO.
NO PUEDO FALLAR.

CAPITÁN ARSENIÓ, 23 DE MARZO DE 1785

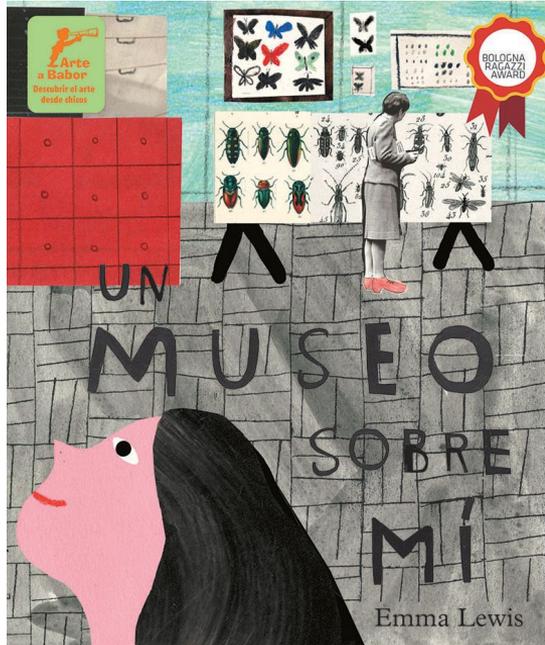

INTERIOR
EL DIARIO
DEL
CAPITÁN
ARSENIÓ

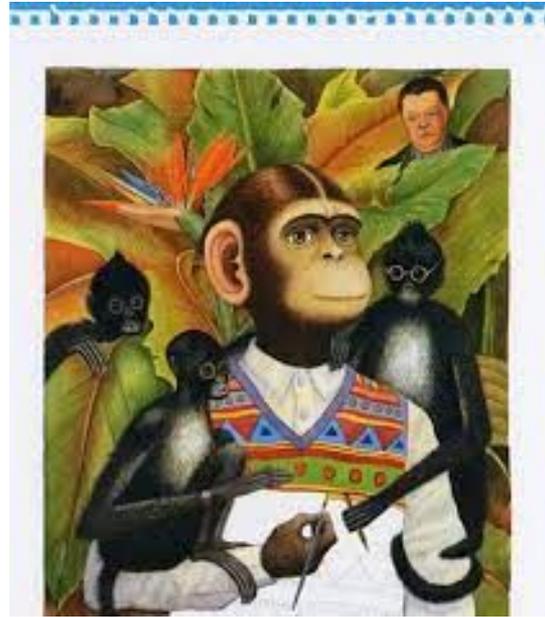

PRESENTE EN COLECCIONES ANTERIORES -
CLAVE: POESÍA

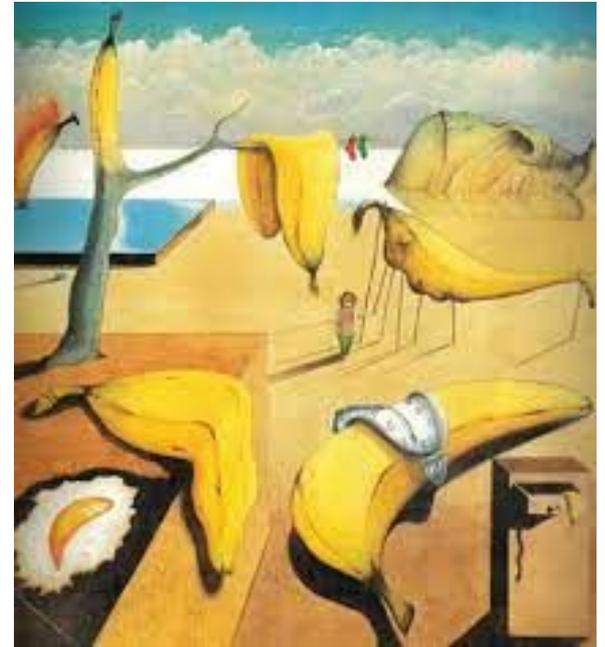
Primera galería de arte

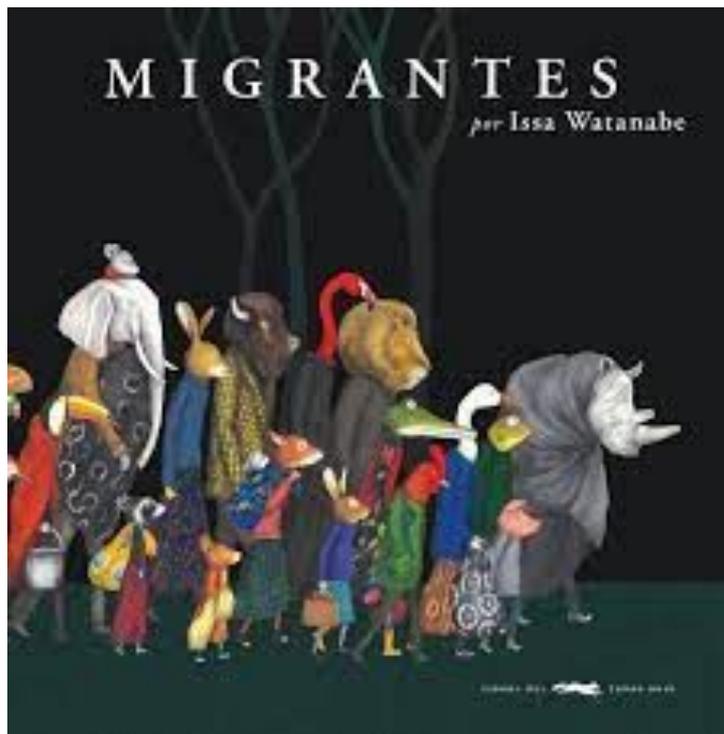

PRESENTE EN LA COLECCIÓN DE PRIMARIA
2022 -

LIBROS DE ANTHONY BROWNE PRESENTES EN OTRAS
COLECCIONES DE INICIAL/PRIMARIA

Issa Watanabe (PERUANA)
PRESENTE EN LA COLECCIÓN DE PRIMARIA 2022
CLAVE: TEMÁTICAS QUE MOVILIZAN/PERTURBAN

Flor Kaneshiro (ARGENTINA)
PRESENTE EN LA COLECCIÓN DE PRIMARIA 2022

CLAVE: TEMÁTICAS QUE MOVILIZAN/PERTURBAN (ECOLOGÍA) - INTERTEXTUALIDAD

Posibles relaciones entre imagen y texto (Nikolajeva y Scott, 2000)

- Interacción simétrica: cuentan la misma historia.
- Ampliación: la imagen amplía lo que dice el texto.
- Complementación: uno de los lenguajes da significativamente más componentes que el otro.
- Contrapunto: imagen y texto colaboran para contar dos versiones de una misma imagen.
- Contradicción: no hay relación entre lo que muestra la imagen y el texto (uso de ironía, por ejemplo)

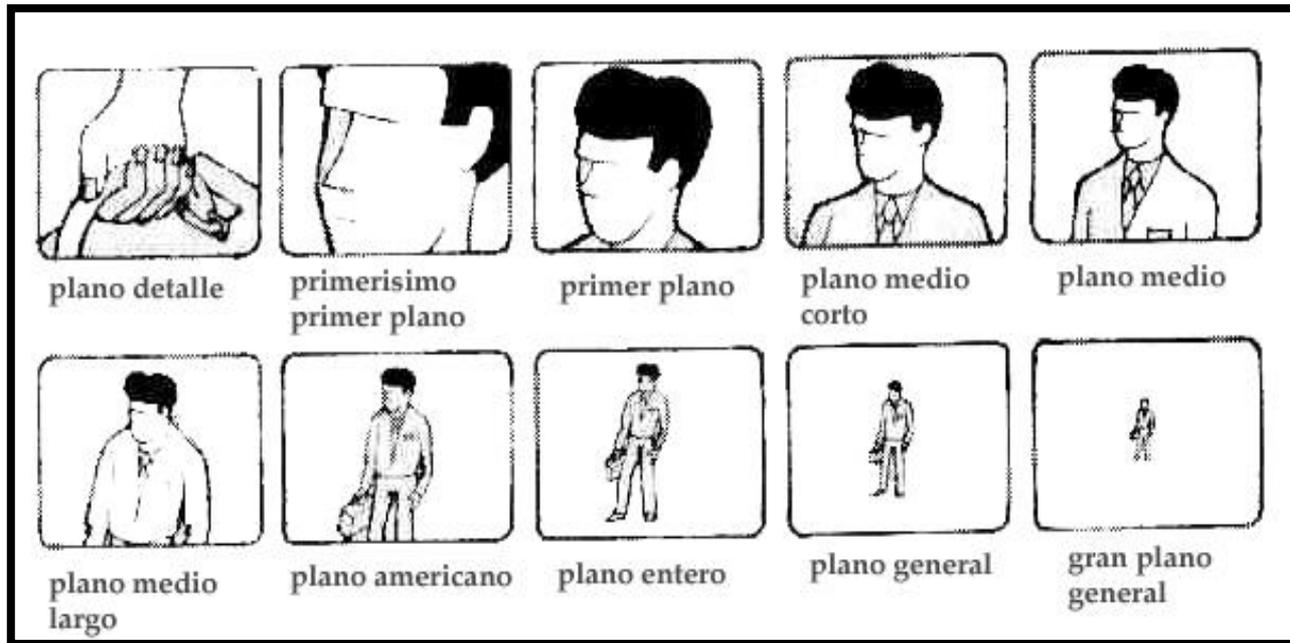
EL ENCUADRE

Se llama encuadre a la selección de la realidad que realiza el fotógrafo o el operador de cámara y se recoge dentro de la imagen.

PLANO

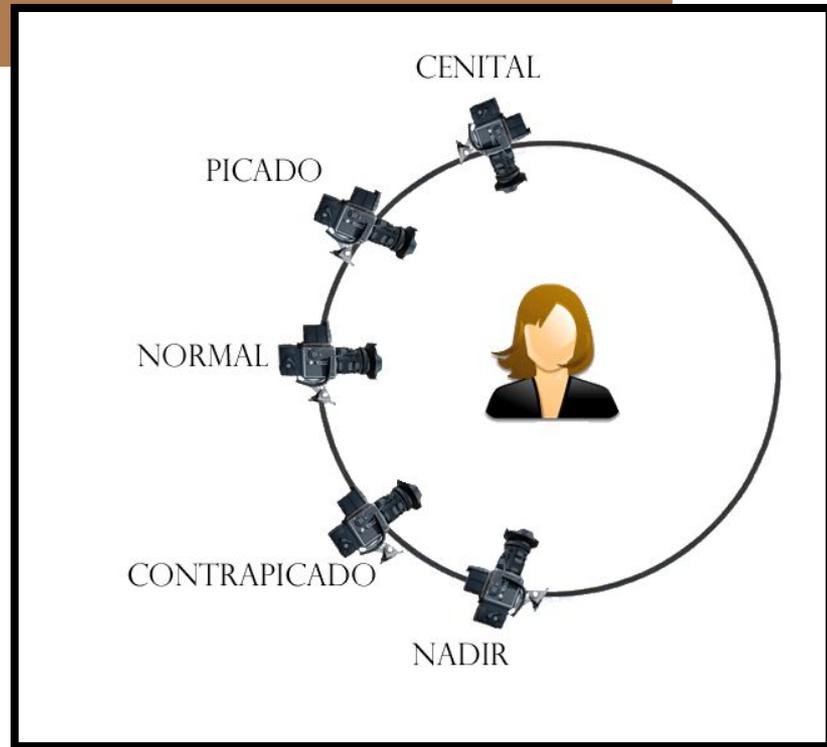
PLANO: cada una de las posibilidades en que se puede plasmar la escala del encuadre

ANGULACIÓN

Según la situación de la cámara con respecto al objeto podemos distinguir distintos tipos de ángulos

- Ángulo medio, normal o natural.
- Ángulo picado.
- Ángulo contrapicado.
- Ángulo imposible.
- Ángulo cenital.
- Ángulo nadir.

Otros aspectos a considerar

- Tipografía/paratextos o peritextos del libro
- Uso del color
- Posición del personaje en la página (margen-centro)
- Posición del texto en la página (superior-medio-inferior/margen izquierdo o derecho/ sobre el texto o no)
- Imagen: con recuadro o sin recuadro
- Página e imagen: simple con una imagen-simple con varias imágenes-página doble.
- Relación texto - imagen

EJEMPLOS CON DOS ESCRITORES: ANTHONY BROWNE E ISOL

VOCES EN EL PARQUE – Voz de madre

Cuando llegamos al parque le
quité a Victoria su correa.
De inmediato apareció un perro
callejero y empezó a molestarla.
Lo ahuyenté, pero ese animal
apestoso la persiguió por todo
el parque.

Le ordené que se alejara, pero no me hizo el
menor caso. “Siéntate”, le dije a Carlos. “Aquí”.

VOCES EN EL PARQUE – Voz del padre

SEGUNDA VOZ

Necesitaba salir de casa, así que Mancha y yo llevamos el perro al parque.

VOCES EN EL PARQUE – Voz de la niña

*Cómo nos reímos juntos
cuando Alberto se metió
a nadar.*

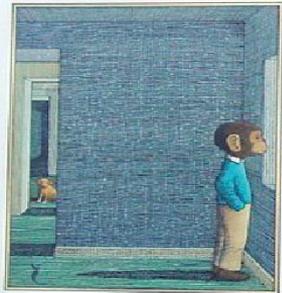

*Después todos jugamos
en el quiosco y yo me sentí
muy, muy contenta.*

VOCES EN EL PARQUE – Voz del niño

TERCERA VOZ

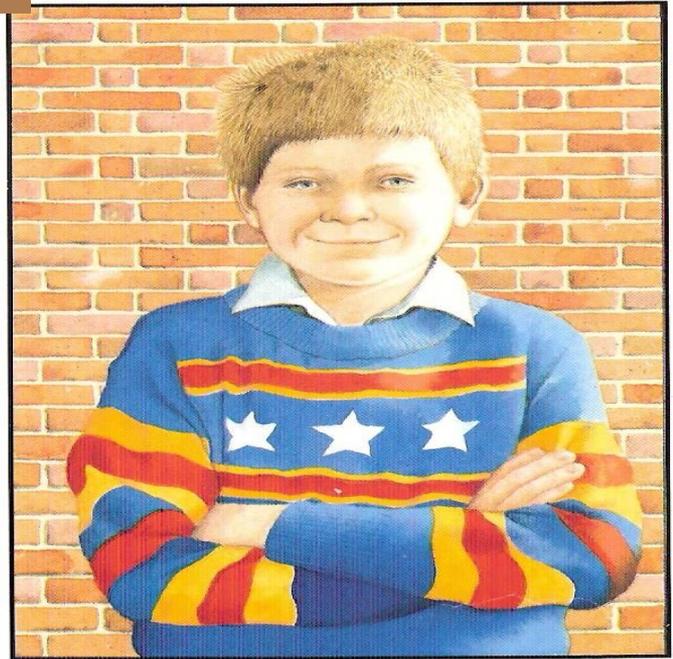

Estaba solo en casa otra vez. Es tan aburrido.
Entonces mamá dijo que era
la hora de nuestro paseo.

En el parque había un perro muy amigable y Victoria la estaba
pasando muy bien. Me hubiera gustado pasarla igual.

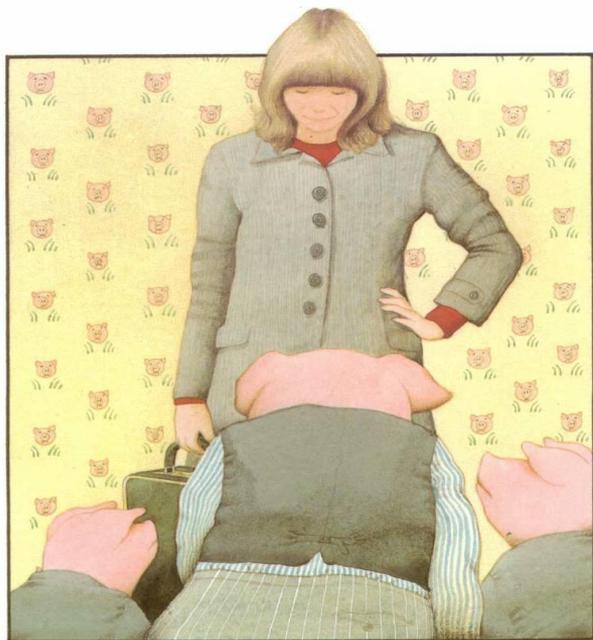
EL TÚNEL

Había una vez un hermano y una hermana que no se parecían en nada. Eran diferentes en todo.

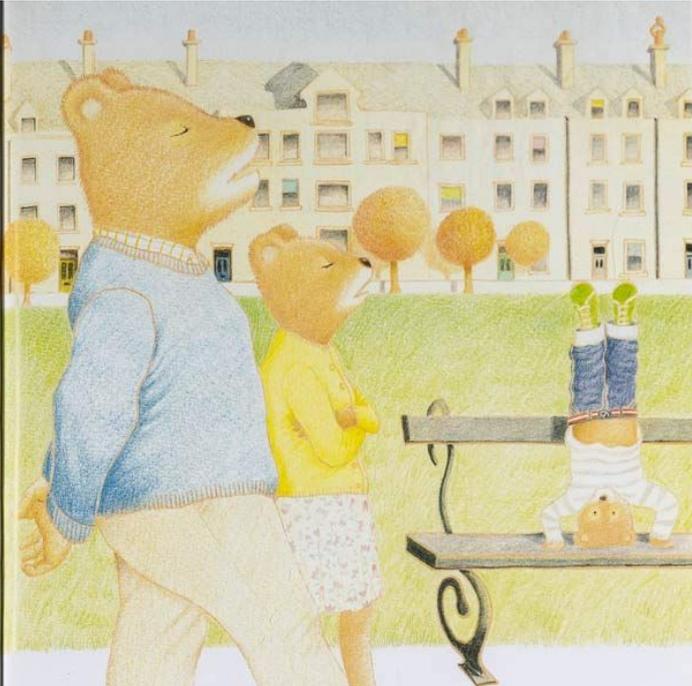
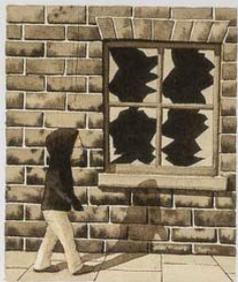

LA FAMILIA DE LOS CERDOS

“P-O-R F-A-V-OR, regresa”, gimieron todos.

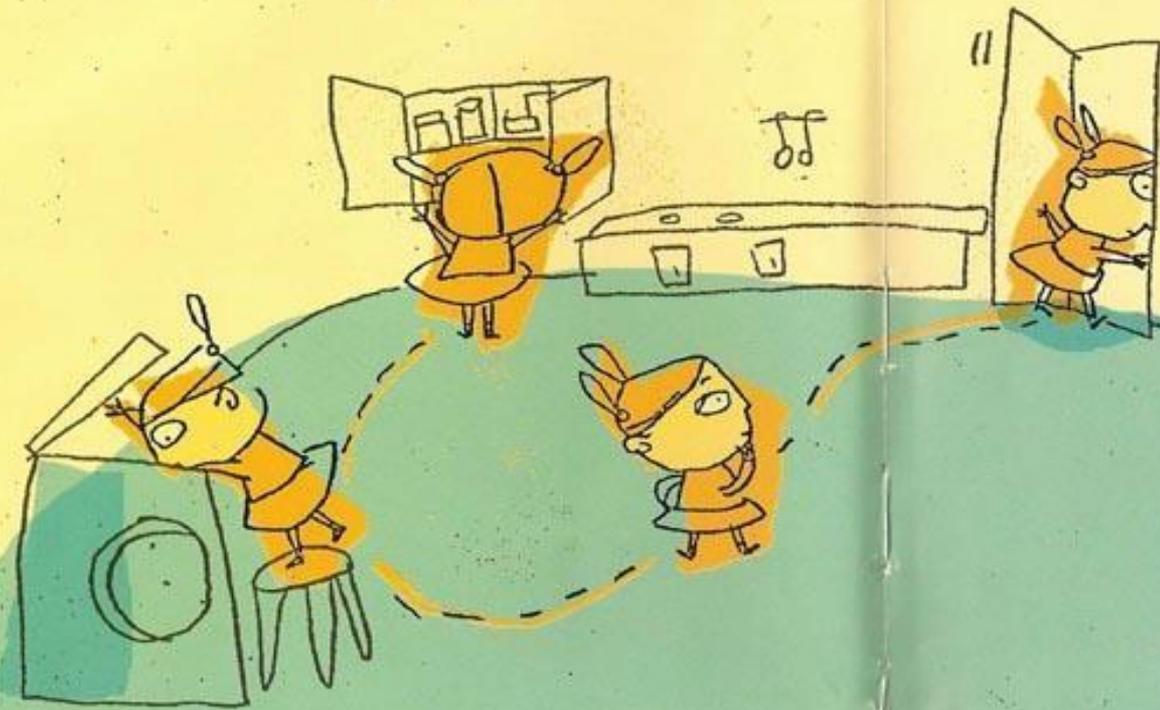

Papá habló sobre su trabajo y Mamá sobre el suyo.
Yo no puse mucha atención.

LOS TRES OSOS

- ¿Qué pasó? ¿Dónde está?
- piensa Camila

EL GLOBO

- Hay mucho silencio.

PETIT, EL MONSTRUO

Petit puede ser muy buena
con el abuelo Pato

y puede ser malísima
con los palomitas.

¿Por qué cuanto más se esfuerza Petit
por ser un niño bueno...

más solo parece
el resultado?

EL LUGAR DEL LECTOR

“Las ideas habituales acerca de lo que se considera leer son puestas en cuestión por estos libros que otorgan a la imagen un lugar central (...), se abren a todos los niveles y posibilidades de lectura sin subestimar la capacidad de los lectores, aun la de los más pequeños o de aquellos que tienen dificultades.” (Bajour, 2002).

¿Por qué incluir en los recorridos lectores los libros álbum?

TRANSGRESIÓN - GÉNERO EN CONSTRUCCIÓN

- Introducción a la literatura y sus diferentes posibilidades/géneros (libros silentes, poesía, teatro, cuento, etc.)
- Introducción a la alfabetización y en particular la alfabetización visual.
- Género multimodal
- Experiencia estética integral.
- Construcción ideológica/problematizadora del mundo
- Problematizar la relación imagen - imagen: repensar otras formas de alfabetización

ALGUNOS MATERIALES PARA SEGUIR INDAGANDO

- Arizpe, E. (2013). “Imágenes que invitan a pensar: el ‘libro álbum sin palabras’ y la respuesta lectora.” Disponible en <http://reflexionemarginales.com/3.0/22-imagenes-que-invitan-a-pensar-el-libro-album-sin-palabras-y-la-respuesta-a-lectora/>
- Chiuminatto Orrego, M. Relaciones texto-imagen en el libro álbum. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/universum/v26n1/art_04.pdf
- Goldin, D. (2013). Disponible en: <http://lamemoriayelsoil.wordpress.com/2013/01/04/daniel-goldin-habla-acerca-de-los-albumes>
- Hanán Díaz, F. Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?. Disponible en: <http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/43-Leer-y-mirar-el-libro-album-Un-genero-en-construccion-Fanuel-Hanan-Diaz.pdf>
- LINK A LA REVISTA CATALEJOS SOBRE LECTURA, FORMACIÓN DE LECTURAS Y LITERATURA PARA NIÑOS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA. Encontrarán diversos análisis y perspectivas sobre libro álbum. Disponible en: <https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/catalejos/issue/archive>
- Silva-Díaz M.C La metaficción como un juego de niños Una introducción a los álbumes metaficcionales. Disponible en: http://ciie.abc.gov.ar/marcospaz/wp-content/uploads/sites/39/2016/10/Silva_D%C3%ADaz._Metaficci%C3%B3n..pdf
- Ver para leer. Acercándonos al libro álbum <https://www.educarchile.cl/recursos-para-el-aula/ver-para-leer-acercandonos-al-libro-album>