

**ILUSTRACIÓN Y PAISAJE CULTURAL
EXTREMEÑO.
ÁLBUM SIN PALABRAS “EL ARQUILLO”**

**Elena Villullas Pérez
Juana Gómez Pérez
Facultad de Formación del Profesorado Universidad de Extremadura**

1. INTRODUCCIÓN

La educación es la base de la sociedad, por ello debemos cuidar todos sus aspectos y meditar sobre ellos. Su papel en relación con la expresión artística y el patrimonio es potenciar las señas de identidad, conocer, comprender, valorar y conservar dichos elementos patrimoniales. Enseñar patrimonio significa establecer vínculos entre los bienes y las personas que provoquen emociones, recuerdos, vivencias y experiencias a nivel personal (Marín, 2012). La OEPE, Observación de Educación Patrimonial en España, apuesta por la educación patrimonial para garantizar la valoración, el respeto y la conservación de nuestro patrimonio concienciando a las futuras generaciones.

Tras aclarar estos conceptos, podemos contextualizar nuestra investigación, la cual pretende ofrecer un material didáctico para guiar el proceso patrimonializador¹ mediante la creación de un tipo de álbum sin palabras², concretamente un álbum casi sin palabras. Estos tipos de álbumes son un gran recurso educativo, de los cuales hay pocos estudios realizados, a pesar de que las publicaciones de dichos álbumes cada día sean más significativas. Se pasó de representar el 0,8 % de lo publicado en 1960 a un 16,2% en la década de los 90, como nos comenta Dowhower, 1997, citado por Bosch (2015), la cual añade que Evelyn Arizpe en 2011, también dejó constancia de esta carencia en la conferencia de Meaningmaking from Wordless or Nearly Wordless Picturebook: Educational and Theoretical Expectations, en la que señaló que hay algunas excepciones: Nières-Chevrel, Richey, Puckett, Rowe, y Walker. A esta aportación Bosch, nuestro principal referente en esta investigación, añade a otros investigadores como Grasty, Neil Levan Brown, Teresa Durán y a Miguel Santos de Carvahlo. Tras nuestra búsqueda bibliográfica para la realización de esta propuesta, podríamos añadir a Mikel Ayerbe, el cual comenta sobre el tema y nos muestra ejemplos claros de este tipo de literatura, al igual que expone las falsas creencias sobre estos álbumes, como pensar que solo están destinados al público infantil o para introducir al niño en la lectura.

Por consiguiente, podemos concluir que existe la necesidad de propulsar estos álbumes en la educación; y la mejor manera que hemos encontrado para ello es fomentando el conocimiento del patrimonio, de tal forma que pondremos en valor aspectos poco trabajados en el terreno educativo, con el fin de proponer un material lúdico que fomente la creatividad de los niños a medida que amplía sus conocimientos sobre el patrimonio cultural Extremeño.

De tal manera que el presente artículo parte de un breve estado de la cuestión sobre los álbumes sin palabras para poder diseñar nuestro material en base a ello. Posteriormente exponemos los aspectos metodológicos seguidos en esta investigación artística, y terminamos presentando los

1 Proceso de vinculación con un objeto a través de la generación de nuevos significados, nuevos lazos o conexiones (OEPE, 2012).

2 "Género literario que utiliza los recursos propios del lenguaje visual y del diseño gráfico editorial para explicar una historia, transmitir información o entretener" (Bosch, 2012: 14)

resultados del proceso creativo del álbum denominado El Arquillo, al igual que los aspectos que esperamos conseguir con dicho material.

2. ANTECEDENTES

Partimos aclarando que este tipo de álbumes que utilizan exclusivamente imágenes para narrar una historia reciben diferentes nomenclaturas, algunas de ellas son: libros de imágenes, libros mudos³, libros sin texto, wordless books, textless books, books without word, ilustración-only format books. Nosotros utilizamos el expuesto por Bosch: álbum sin palabras. Un vez aclarado las diversas formas de encontrar estudios sobre este género literario, procedemos a conocer cómo surgió gracias a la aparición de estos tres factores: el grabado en madera de los expresionistas alemanes, el cine mudo y el asentamiento del cómic en periódicos y revistas como medio de críticas políticas y sociales a través de imágenes narrativas, como expone Berona, 2008, citado por Bosch, (2015).

Pero ¿qué entendemos por álbum? Al definir este concepto nos encontramos con diferentes opiniones, aunque todos coinciden en que “un álbum es arte secuencial de imágenes secuenciadas fijas e impresas afianzadas en la estructura de libro, cuya unidad es la página, la ilustración es primordial y el texto puede ser subyacente” (Bosch, 2012: 2). Esta definición la expone con mayor claridad Sarah Dowhower:

“The wordless book is a literary genre that relates concepts, portrays themes or sequences of idea, give information, provides entertainment and interaction, and tells a story through a series of illustrations without written text. It is a recent strong genre of books with a wide array of formats and illustration style appealing to a variety of age levels. In addition, the visual complexity and high inference level of many wordless books make them more suitable for adolescents and adults than young children” (Dowhower, 1997:63).

Podríamos resumir que los álbumes sin palabras son un material educativo y lúdico que fomenta el pensamiento visual y espacial de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, es decir, la llamada alfabetización visual⁴, no adquirida de forma innata, como generalmente se cree. Además de desarrollar la creatividad⁵ al tener que descifrar los códigos visuales de las ilustraciones y consolidar la comprensión lectora.

3 Término acuñado por Teresa Duran (2000).

4 “La capacidad de entender y usar imágenes, incluyendo la habilidad de pensar, aprender y expresarse en términos de imágenes” (Hortin, 1981: 202)

5 “Capacidad de descubrir relaciones entre experiencias antes no relacionadas, que se manifiestan en forma de nuevos esquemas mentales, como experiencias, ideas y procesos nuevos” (Matussek, 1977: 12)

Con todo ello queda claro qué es un álbum sin palabras y sus beneficios, pero ninguna definición determina el número de palabras que un álbum debe tener para considerarse un álbum sin palabras. Esta cuestión la aclara Emma Bosch (2012) clasificando los álbumes en (Fig.1):

Figura 1. - Clasificación de álbumes según Emma Bosch (Fuente: elaboración propia)

Por otro lado, todos los elementos que constituyen los álbumes sin palabras no están diseñados por azar, todo se crea con una intención comunicativa, desde la portada hasta la contraportada del álbum. El destinatario de estos álbumes debe ser un lector activo, dispuesto a interpretar signos y ausencias creando posibles situaciones gracias a su imaginación que, a medida que vaya avanzando la secuencia narrativa, las irá descartando o afirmando. Todos estos aspectos estarán condicionados por la edad del lector y sus conocimientos previos (Durán, 2000).

Por último, vamos a conocer en qué aspectos debemos fijarnos para interpretar correctamente un álbum sin palabras, donde todos los aspectos condicionan la interpretación de su contenido.

Partimos de la cubierta del álbum, donde encontramos los créditos editoriales, el título de la obra, el nombre del autor y, en ocasiones, peritextos autorales o editoriales. Estos aspectos son esenciales para identificar un libro editado pero algunos de ellos condicionan su interpretación, por ejemplo los títulos⁶, que pueden contextualizar la obra, ya que en la literatura infantil la mayoría de los títulos suelen ser temáticos (Bosch, 2012). Al igual que, dependiendo de la localización de dichos títulos, puede dar a una relectura del álbum.

En cuanto a las guardas⁷ del libro, surgen con una mera función práctica en 1960, esto es, por necesidades básicas de encuadernación. Actualmente son uno de los paratextos más importantes del libro como afirman Sipe y McGuire (2009), donde podemos obtener pistas, juegos, información extra o la presentación de elementos de la obra. Según Bosch y Durán (2011) se

6 “Un buen título dirá lo suficiente para excitar la curiosidad, y lo suficientemente poco para no saturarla” (Genette, 2001: 81).

7 “Las guardas son las páginas constituidas habitualmente por dos juegos de cuatro páginas donde la primera y la última van pegadas al dorso de la cubierta y contracubierta de los libros de tapa dura” (Bosch y Durán, 2011: 9).

clasifican en epitextuales que son las que aluden a la colección, editorial u homenajes al autor y en guardas peritextuales que tienen relación con el relato. A su vez pueden dividirse en lisas, ilustradas o estampadas, dependiendo de la elección que haga el autor o la editorial para mostrar sus intenciones.

Continuamos con la secuencia narrativa principal donde debemos saber analizar los siguientes elementos constitutivos de la imagen que aportan viveza a las ilustraciones. Según los estudios de la Gestalt sobre percepción visual encontramos diez herramientas elementales del lenguaje visual que son los siguientes: superficie o formato, relieve o textura, punto o señal, línea o trazo, ritmo o euritmia, contorno o forma, luminosidad o valor, cromatismo o color, equilibrio o composición y espacio o volumen (Bosch y Durán, 2009). Gracias a ellas los ilustradores nos proporcionan vivencias como por ejemplo la sensación de claustrofobia en un libro de dimensiones pequeñas con un personaje de proporciones gigantes, o creencias culturales a través de los colores. Estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar al leer este tipo de libros.

Para finalizar analizamos la voz de los personajes en las narraciones, donde Bosch (2015) clasifica los álbumes sin palabras según las voces de los personajes en: obras silenciosas, silenciadas, imago parlantes e ininteligibles. Porque, a pesar de no emitir sonidos o representar de forma gráfica esos diálogos, podemos descubrir lo que dicen de otras maneras. En las obras silenciosas los personajes no necesitan hablar o no poseen la facultad del habla, debemos seguir sus acciones. Por otro lado, las obras silenciadas es donde observamos que los personajes emiten sonidos por sus expresiones faciales, lenguaje corporal o signos gráficos, pero no hay texto alguno que lo demuestre. En cuanto a las obras imago parlantes, son aquellos álbumes en los que los autores sustituyen las palabras de lo que dicen o piensan sus personajes con imágenes, es decir, usan el lenguaje iconográfico. Y por último en las obras ininteligibles presentan personajes se comunican por códigos creados por el autor, estas obras son escasas y las pocas que existen muestran temas de incomunicación.

Por último, mostramos algunos ejemplos de álbumes sin palabras que están actualmente en el mercado: *Imagina*, de Becker (2014), que narra la historia de una niña muy aventurera, *Flora y el flamenco*, de Idle (2013), donde aprenderemos a bailar con un flamenco rosa y *La Ola*, de Lee (2010), que nos descubre la belleza y el respeto por el mar.

3. OBJETIVOS

De acuerdo con los aspectos teóricos presentados, podemos observar que los álbumes sin palabras son un recurso educativo y lúdico poco conocido y atribuido a niños con edades comprendidas entre los 0 y 6 años, cuando todavía no saben leer correctamente; son como un auxiliar para conseguir la lectura, cosa que no debería ser así. Este es uno de los principales problemas encontrados, el desconocimiento de los álbumes sin palabras. Partiendo de esta problemática nos cuestionaremos los siguientes interrogantes para poder formular la hipótesis de la investigación: ¿se piensa que los álbumes sin palabras son más fáciles de leer al no contener texto?,

¿son álbumes dirigidos exclusivamente al público infantil?, ¿son fáciles de adquirir o de encontrarse con ellos en el mercado literario?, ¿qué temas narran sus ilustraciones?, ¿cómo podemos darlos a conocer?, ¿es necesario darlos a conocer?... Como respuesta a estas cuestiones formulamos la hipótesis del estudio:

- El desconocimiento de los álbumes sin palabras provoca su ausencia en la educación, como recurso lúdico.
- Además, tras esta formulación nos surgieron otra situación problemática: el vacío de libros dedicados al cuidado y difusión del patrimonio cultural extremeño entre los jóvenes. Por ello, en correlación con la hipótesis planteada, nos propusimos el objetivo principal del estudio:
- Creación artística de un álbum sin palabras que difunda el patrimonio cultural extremeño en la educación inicial.

Partiendo de este objetivo principal podemos desglosarlo en los siguientes objetivos específicos de la investigación:

1. Averiguar la presencia y el estado de la cuestión de los álbumes sin palabras en el ámbito familiar.
2. Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural y del paisaje extremeño, concretamente de la Villa del Arco, el Camino de Santiago y la Ruta de la Plata.
3. Creación artística de un álbum sin palabras adaptado al contexto estudiado, Cañaveral.
4. Poner en valor los álbumes sin palabras como recurso educativo y lúdico para el público infantil y juvenil.
5. Promover una educación de calidad basada en el fomento de la creatividad como recurso elemental en la educación.

4. METODOLOGÍA

Desde el punto de vista metodológico, diseñamos una investigación artística que se caracteriza por su acción creadora precedida por una fase de búsqueda y análisis de datos. La propuesta posee un carácter subjetivo sin perder de vista el contexto social y cultural de la muestra. Para ello, hemos utilizado una doble metodología, cualitativa y cuantitativa, es decir, una metodología mixta. Hemos utilizando como instrumentos de recogida de información el diario de campo, las entrevistas y la observación participante. Además de la pintura, una de las herramientas indispensables en investigaciones de este tipo.

En cuanto a su desarrollo, partimos de un análisis de la oferta editorial de los álbumes sin palabras para conocer el estado de la cuestión, en el cual no encontramos álbumes que fomenten el patrimonio cultural extremeño. Por consiguiente, procedimos a evaluar los conocimientos

de estos aspectos en la muestra seleccionada, la cual estuvo compuesta con un número poco significativo, 11 sujetos de 1043 habitantes que posee Cañaveral. Esto se debe al seleccionar únicamente a los individuos con hijos comprendidos entre los 0 y 8 años. Respecto al proceso creativo, nos ha resultado de gran utilidad la revisión bibliográfica de los elementos que conforman un álbum sin palabras, casi sin palabras y falsos álbumes, para terminar decantándonos por la realización de un Álbum casi sin palabras. Dicha elección fue debida al objetivo de rememorar el uso del refrán en la literatura infantil y juvenil.

5. RESULTADOS

El estado de la cuestión de la población determinó una falta de conocimiento de la utilidad de los álbumes sin palabras, utilizados exclusivamente para estimular al niño antes de adquirir la lectura, a pesar de la opinión sobre que el lenguaje visual es esencial, al estar rodeado de nuevas tecnologías que nos saturan con estímulos visuales. También nos comentaron que, a menudo, no eligen este tipo de literatura porque les cuesta más trabajo leérsela a sus hijos, ya que el momento dedicado a la lectura es por la noche. En cuanto a las temáticas preferidas por el público infantil son la fantasía, las aventuras y los animales, aunque todos los entrevistados mencionaron que aceptan nuevos temas, les apasionan los libros en general. Por ello, les invitamos a conocer más a fondo estos álbumes dándoles una lista de recomendaciones para todas las edades y así borrar la falsa creencia de que solo se ofertan para prelectura. Además de estimularlos con la creación de un nuevo álbum casi sin palabras sobre el patrimonio cultural y paisaje extremeño de su localidad.

Por consiguiente, el desarrollo de la producción artística del álbum *El Arquillo* tuvo un largo proceso de planificación antes de comenzar con los primeros bocetos.

Partimos de su documentación histórica, descubriendo que dicha aldea fue casi abandonada en 1960 debido a la emigración, quedando únicamente 4 habitantes. Después realizamos una visita a la Villa del Arco, localizada en las Sierras de Cañaveral, concretamente en la Sierra del Arco, a 4 km del pueblo. Allí pudimos observar de primera mano su olmo centenario, los pilones, la Iglesia del Arco que data de 1847 y sus bellas calles empedradas por las que fluye el agua en cualquier época del año.

Además, esta zona del noroeste de Extremadura es el hábitat de jabalíes, ciervos, corzos, zorros y liebres fáciles de ver, y de otros más sigilosos como el gato montés, la jineta, el meloncillo, el buitre negro y leonado, el águila real, los alimoche, ratoneros, milanos negros, cernícalos, lagartijas, salamandras, culebras de agua y víboras, entre muchos más. Asimismo dispone de una gran variedad de flora típica de la zona como la jara pringosa, esparragueras, magarza, higos chumbos, pitas, encinas, pinos, tomillo, madroños, retama negra, cantueso, orquídeas y escrofularia de roca. Por ser una zona tan rica en flora y fauna debemos fomentar su conservación.

En una última búsqueda documental, contactamos con la Asociación Amigos del Arco de Cañaveral que nos relataron vivencias y viejas leyendas de la zona, la más destacada y menos

conocida por sus habitantes es la asociada al refrán ‘Pasar más hambre que un maestro’, la cual viene a decirnos que el nivel adquisitivo de un maestro era demasiado bajo para permitirse una alimentación variada, por ello se comenta que ciertas gallinas blancas de la Villa del Arco se escapaban de sus corrales y ponían huevos en el viejo olmo, de tal manera que los niños los recogían para la maestra, a pesar de las riñas que se llevaban por regalar tan preciado manjar.

También nos informaron de que actualmente cada primer domingo de septiembre se celebra la Romería del Arquillo, en la Plaza del Álamo, donde podemos degustar productos típicos, aunque cada año acuden menos visitantes. Por todas estas creencias, recursos naturales y belleza paisajística decidimos crear el álbum sobre este paraje, para fomentar su conservación y su turismo al encontrarse en zona de paso de peregrinos de la Ruta de la Plata y del Camino de Santiago.

El álbum casi sin palabras está diseñado para el público infantil y juvenil al representar cómo un pequeño grupo de alumnos de un colegio decide irse de excursión a Cañaveral y descubrir el Arquillo, donde disfrutarán de la naturaleza, de sus creencias y de sus visitantes más aventureros, los peregrinos transitorios. El diseño se llevó a cabo mediante la combinación de dibujo y fotografía. Todos los elementos naturales y turísticos fueron resaltados con fotografías, con la intención de identificar con claridad lo fundamental del álbum, el patrimonio cultural y paisaje extremeño. Además, tratamos de darle dinamismo y viveza añadiendo texturas y troquelados al álbum. Proseguimos con la elección del tamaño y el tipo de papel, Canson dibujo basik A3 + 32,5 x 46 cm con 150g/m², para facilitar la lectura en grupo, lo cual enriquece la participación activa del lector. Por otro lado, para el diseño de las ilustraciones los instrumentos plásticos utilizados para el cromatismo fueron la combinación de tinta china en barra, lápices acuarelables, pilot negro, lápices de grafito negro y sepia de diferentes durezas. Para conseguir formar un conjunto de 15 láminas, más la encuadernación.

Por último os presentamos algunos ejemplos de dicho álbum y sus etapas más significativas en la producción artística, como la evolución de los bocetos de los personajes, un elemento fundamental en cualquier álbum (Figs. 2, 3 y 4), puesto que son el alma de la historia.

Figura 2. - Ejemplo de los primeros bocetos (Fuente: elaboración propia)

Figura 3. - Personaje definitivo del álbum (Fuente: elaboración

Figura 4. - Personajes definitivos del álbum (Fuente: elaboración propia)

Figura 5. - Combinación de dibujo, fotografía y texturas (Fuente: elaboración propia)

Otras características del álbum son el encaje fotográfico en las ilustraciones del cuento, de tal manera que combinen a la perfección con las texturas (Fig. 5) y troquelados del álbum (Fig. 6) manteniendo un equilibrio en su conjunto.

Figura 6. – Combinación de dibujo, fotografía y troquelados (Fuente: elaboración propia)

Por otro lado, podemos identificar diferentes usos iconográficos utilizados para representar cambios en la narración del cuento; por ejemplo, para identificar el comienzo de la leyenda, se muestra un proyector antiguo que alude al pasado, o los diálogos del peregrino en bocadillos de comic con imágenes que muestran lo que narra.

Por último, podemos mencionar el aspecto que más connotaciones comunicativas y sociales posee, el cromatismo, con el cual jugamos en la leyenda al mostrar los escenarios en tonalidades grises y sepias o al aludir al machismo de la época al representar a los niños de color azul y las niñas de rosa.

CONCLUSIONES

Como hemos podido comprobar, no existe un modelo clave para abordar el patrimonio de manera educativa, y tampoco es deseable. Debemos diseñar recursos variados para atender a la diversidad. Al igual que existen multitud de planteamientos, enfoques educativos y estrategias que enriquecen el objetivo de la educación patrimonial, deben coexistir diferentes mate-

riales educativos. Nuestra propuesta se centra en enseñar el patrimonio desde una perspectiva visual, que atenderá a los niños y niñas que se identifiquen con lo que dice Banyai, 2005, citado por Bosch (2015): “ I like visual. I think visual”. Así ayudaremos al individuo a desarrollar la patrimonización de los objetos materiales e inmateriales heredados de su cultura.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES UTILIZADAS

- Ayerbe, M. (2012). Hitzak sobera daude, irudiak mintzo bitez. *Behinola: haur eta gazte literatura aldizkaria*, 25, 51-60.
- Becker, A., (2014). *Imagina*. Sevilla: Ed. Kokoro Multimedia.
- Bosch, E. (2007), Hacia una definición de álbum. *AILIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil)* 5, 25-45.
- Bosch, E. (2008). Us explico un conte? Ús de llibres illustrats a Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica. *Temps d'Educació*, 35, 93-106.
- Bosch, E. (2011a). Pensar y hacer o ¿hacer y pensar? Las competencias metadisciplinarias desde la didáctica de la educación visual y plástica. *Aula de innovación*, 201, 45-49.
- Bosch, E. (2011b). Una tipología de las guardas de los álbumes. *AILIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil)* 9, 9-19.
- Bosch, E. (2012). ¿Cuántas palabras puede tener un álbum sin palabras?. *Ocnos*, 8, 75-88.
- Bosch, E. (2015a). *Estudio del álbum sin palabras*. Universitat de Barcelona, Barcelona.
- Bosch, E. (2015b). La voz de los personajes en los álbumes sin palabras. *AILIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil)* 13, 9-20.
- Bosch, E. y Durán, T. (2009a). Libros sin palabras: ¿Hay que aprender a leerlos? Elementos constitutivos de la imagen.
- Bosch, E. y Durán, T. (2009b). Ovni: un álbum sin palabras que todos leemos de manera diferente. *AILIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil)*, 7, (2), 39-52.
- Dowhower, S. (1997). Wordless Books: Promise and Possibilities, A Genre Come of Age. *American Reading Forum Yearbook*, 17, 57-79.
- Durán, T. (2000). ¡Hay que ver! Una aproximación al libro ilustrado. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Durán, T. (2002). *Leer antes de leer*. Madrid: Anaya. Genette, G. (1987). *Umbrales*. México: Siglo XXI Editores.

Hortin, J. A. (1981). Visual literacy-the theoretical foundations: An investigation of the research, practices, and theories. *Visual Literacy Newsletter*, 10 (4), 1-3.

Idle, M., (2013). *Flora y el Flamenco*. Cádiz: Barbara Fiore Editora. Lee, S., (2010). *La Ola*. Cádiz: Barbara Fiore Editora.

Marín, S. (diciembre, 2012). La construcción de la identidad y los procesos de patrimonialización, un nuevo modelo educativo desde el enfoque de la educación patrimonial. En Barbosa, H. y Quental, J. (Presidencia). *Art, Illustration and Visual Culture in Infant and Primary Education*. Universidade de Aveiro, Portugal.

Matussek, Paul. (1977). *La creatividad. Desde una perspectiva psicodinámica*. Barcelona: Herder.

Oepe España (Diciembre, 2012). El proyecto OEPE: un análisis de la singularidad de la educación patrimonial para conocer puntos fuertes, ausencias y retos en la construcción de identidades. En Barbosa, H. y Quental, J. (Presidencia). *Art, Illustration and Visual Culture in Infant and Primary Education*. Universidade de Aveiro, Portugal.

Sipe, L. y McGuire, C. (2009). "Picture endpapers. Resources for literary and aesthetic interpretation" en EVANS, Janet (Edit). *Talking beyond the page: reading and responding to picture-books*. London/New York: Routledge.