

Universidad de Granada

La ciudad gris.

El álbum ilustrado como método de enseñanza basado en las artes para el aprendizaje del color en Educación Infantil.

Grado Maestro en Educación Infantil
María Arjona Montes

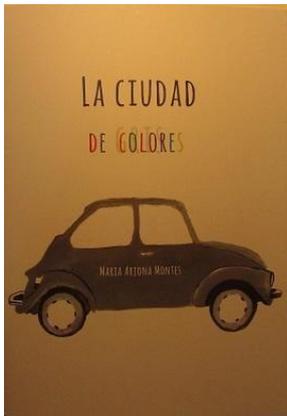
ÍNDICE

IMAGEN RESUMEN	1
PALABRAS CLAVE	1
RESUMEN	1
INTRODUCCIÓN	2
OBJETIVOS	4
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN/CREACIÓN	4
- Denominación, características y autores principales	4
- Principales referentes artísticos de álbum ilustrado.....	7
- Fases del proceso.....	7
RESULTADOS	9
- Fotoensayo	10
CONCLUSIONES NO VISUALES	12
BIBLIOGRAFÍA	14

La ciudad gris.
El álbum ilustrado como método de enseñanza basado en las artes para el aprendizaje del color en Educación Infantil.

The Gray City.
The picture book as a teaching method based on arts for teaching color in the kindergarten stage.

IMAGEN RESUMEN

PALABRAS CLAVE: álbum ilustrado, color, ilustraciones, Educación Infantil, metodologías de investigación educativa basadas en las artes visuales.

KEY WORDS: picture book, colour, illustration, kindergarten, Visual Arts based Educational Research Methodologies.

RESUMEN/ ABSTRACT

El presente trabajo pretende justificar la utilización del álbum ilustrado como instrumento de enseñanza del color en Educación Infantil. Asimismo, quiere poner énfasis en las Metodologías de Investigación Educativa basadas en las Artes Visuales como un enfoque que facilita nuevas formas de entender las metodologías de enseñanza en artes visuales. También, se pretende presentar el álbum ilustrado *La ciudad gris* que se ha creado como instrumento para la enseñanza del color en la etapa de Educación Infantil.

This paper aims to justify the use of the picture book as a tool to teach color in kindergarten. Additionally, it wants to emphasize on Visual Arts based Educational Research Methodologies as an approach that facilitates new ways of understanding teaching methodologies in visual arts. Besides, it seeks to introduce the picture book *The Gray City* that has been created as a tool for teaching color in the kindergarten stage.

1.- INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación educativa surge de la conexión de una serie de inquietudes e intereses personales y con el descubrimiento de las metodologías artísticas de investigación. Ya en un primer momento estaba presente la idea de relacionar mi Trabajo Fin de Grado con las artes visuales, dada mi formación en Bellas Artes y mis estudios actuales en el Grado de Educación Infantil. Para este propósito me he centrado en el álbum ilustrado y trataré de desarrollarlo como instrumento para la enseñanza del color.

El género del álbum ilustrado es relativamente reciente. Su nacimiento se sitúa al principio del siglo XX con el surgimiento del cómic y del cine. No obstante, fue necesario que confluyeran otros factores como el comienzo de la literatura infantil y juvenil, el cartelismo, la escenografía teatral, el diseño industrial, las nuevas tendencias artísticas, etc. (González y Zaparaín, 2010, p. 19 - 20).

El álbum ilustrado se puede definir como un libro donde se crea un diálogo entre texto e ilustración, existe una unión distinta entre estos dos lenguajes, una conexión entre los distintos códigos. –Debe prevalecer tal dependencia que los textos no pueden ser entendidos sin las imágenes y viceversa. (Hanán Díaz, 2007 p. 93).

Senís Fernández (2014), describe el álbum ilustrado como:

La imagen y la palabra se complementan, crean un juego de perspectivas, y es concebido como un producto multidisciplinar, una unidad que integra todas sus partes designadas en una secuencia de interrelaciones (...). La clave, por ello, reside en el hecho de que el libro álbum, la imagen y el texto responden a la creación del discurso de tal modo que si desapareciera uno de los dos códigos, desaparecería también la obra. (p.117).

El mismo autor, Senís Fernández (2014) añade: -la palabra (...) y la imagen están en relación complementaria; de manera que las palabras son fragmentos de un sintagma más general, con la misma categoría que las imágenes, y la unidad del mensaje tiene lugar a un nivel superior: el de la historia, la anécdota, la diégesis. (p.118)

En la actualidad, Rita Irwin con el enfoque de a/r/tográfico es el exponente más claro que reafirma la conexión ineludible entre el texto y la imagen en los métodos de enseñanza basados en las artes.

El tipo de imagen que se ha empleado para este trabajo es la ilustración. La decisión por este lenguaje —el más común en los álbumes ilustrados, aunque no el único— se debe a una cuestión de afinidad y familiaridad personal por dicho código en el proceso creativo. Además, las ilustraciones tienen su propia lectura, a partir de ellas se crean diversos significados; en este tipo de imágenes encontramos códigos visuales que son herencia de nuestra cultura. Asimismo, las ilustraciones están llenas de referencias al mundo del arte. (Hanán Díaz, 2007, p. 104 - 121). -El lenguaje de las ilustraciones se soporta en los mismos elementos de composición plástica para develar esa particular mirada del mundo en imágenes (Hanán Díaz, 2007, p. 122).

Amalio García (2005, p. 225) afirma: -La ilustración de los libros infantiles es la aplicación de la pintura a la creación de imágenes. Para este autor la ilustración tiene muchas posibilidades gráficas, ya que afirma que además de poseer la tradición del arte, en la actualidad se utilizan nuevos medios y técnicas. (Amalio García, 2005, p. 225 - 226).

Asimismo, el uso de las imágenes, contribuye significativamente en los procesos de enseñanza/aprendizaje en etapas tempranas del desarrollo del niño y de la niña. Su utilización queda justificada por el incipiente uso del lenguaje verbal en estos periodos, por la directa interacción sensorial y emocional que éstas producen y porque los lenguajes visuales nos ayudan a entender el mundo que nos rodea.

Respecto a la elección del color como la temática para el álbum ilustrado, he considerado que proporcionaba un espacio creativo muy sugerente e interesante. Asimismo, quería crear un método de enseñanza de los colores, puesto que se suele recurrir a prácticas y materiales curriculares insuficientes, ya que no utilizan un enfoque basado en imágenes para hablar y enseñar temas visuales.

Así pues, el álbum ilustrado como instrumento de enseñanza del color, puede ser un recurso fructífero para el proceso de enseñanza/aprendizaje; no obstante, la

metodología empleada es relativamente novedosa, cuestión en la que profundizaremos a lo largo del trabajo tanto a nivel teórico como práctico.

2.- OBJETIVOS

- Crear un álbum ilustrado para la enseñanza del color en Educación Infantil.
- Elaborar un discurso basado en imágenes artísticas como instrumento metodológico en enseñanza de las Artes Visuales.
- Promover formas y enseñanzas de aprendizaje no basadas en la palabra.

3.- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN/CREACIÓN

3.1.- Denominación, características y autores principales

La investigación se va a llevar a cabo a partir de las Metodologías de Investigación Educativas basadas en las Artes Visuales (Visual Arts based Educational Research Methodologies).

Las Metodologías de Investigación Educativa basadas en las Artes Visuales son un movimiento emergente cuya tradición en España se remonta a unos diez años atrás. En 2005, Ricardo Marín Viadel, docente de la Universidad de Granada, publica la primera referencia en español de este enfoque. Según éste autor, las metodologías de investigación artística basadas en las artes visuales utilizan el pensamiento artístico-visual con sus medios y herramientas como principio de la metodología de la investigación con el objetivo de dar respuesta a interrogantes educativos. (Marín, 2005).

Actualmente, España, Portugal, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Finlandia o Brasil son exponentes a nivel internacional de este enfoque metodológico. Esta definición cambia ligeramente con el tiempo y en 2011, señala:

La idea básica de todo este movimiento metodológico es aproximar los usos y tradiciones profesionales de la creación artística a las normas y criterios de la investigación en ciencias humanas y sociales, de tal modo que en lugar de considerar la actividad científica como contradictoria y opuesta a la actividad artística, lleguen a verse ya no solo como complementarias sino también como

equivalentes en cuanto a los logros cognoscitivos que pueden alcanzarse con unas y otras. (2011, p. 225 - 226)

Prosigue en el mismo artículo: -Las metodologías artísticas de investigación se despliegan en todas las especialidades artísticas: poesía, novela, drama, danza, música, pintura, fotografía, instalaciones, video, performance, etc. (p. 226).

Esta metodología defiende que la creación artística, junto con la científica, pueden resolver problemas de investigación en ciencias sociales. La investigación basada en las artes enfatiza los elementos estéticos para recoger, analizar o sintetizar información relevante para la investigación.

Este tipo de investigación utiliza las imágenes artísticas como elemento clave. Esta metodología nos permite llegar a conclusiones que únicamente el lenguaje visual es capaz de propiciar dadas sus características.

En las construcciones artísticas se hace una síntesis de aquello que es más significativo, se transforma la realidad del artista en un objeto visual que puede tener más de una lectura.

Ricardo Marín Viadel (2012, p. 28) añade que el proceso dinámico de las Metodologías de Investigación basadas en las Artes Visuales que es capaz de crear y manejar diversos conceptos simultáneos con nuevos significados y esto genera una lógica controversia en el mundo académico, ya que se aleja de los lenguajes alfanuméricos de mayor tradición. Este tipo de enfoques conduce a investigaciones flexibles, aunque pueden ayudar a la comprensión de distintos problemas y realidades. (Varto, 2013).

Las imágenes visuales son una manera de observación de la realidad, aunque no suelen utilizarse para explicarla más que por su función documental o acompañando al texto. En cambio, pueden sostener una narrativa, explicar un argumento, presentar unas conclusiones, ordenar datos, deducir hipótesis, etc.

Las metodologías de investigación educativas basadas en las artes se han desarrollado de forma más significativa durante las dos últimas décadas del siglo XX. Elliot W. Eisner citado por Marín Viadel (2012), sitúa el origen de estas metodologías en el año 1993. Donde dicho autor impartió un curso de investigación basada en las artes para los miembros de la Asociación Americana de Investigación Educativa (AERA) en Stanford.

Elliot W. Eisner (2008), citado por Marín Viadel (2012, p. 23) expone:

Mi propósito al organizar el curso provenía de la tensión que sentía personalmente entre ser académico y ser alguien inmerso en las artes. La tensión estaba relacionada con la idea de que las artes podrían ser utilizadas de un modo productivo para ayudarnos a comprender más imaginativamente y más emocionalmente los problemas y las prácticas que merecen atención en nuestras escuelas.

Junto a Elliot W. Eisner hay varios autores que son precursores de las metodologías educativas basadas en las artes visuales a nivel internacional como: Tom Barone, Rita Irwin, Juha Varto entre otros. En el contexto español los principales autores son: Ricardo Marín Viadel, Joaquín Roldán y Fernando Hernández.

Rita Irwin es pionera de uno de los enfoques artísticos de investigación más influyentes en este trabajo. El planteamiento se denomina A/r/tography y es el resultado del acrónimo compuesto con las iniciales de Artist – Researcher – Teacher que significa artista, investigador y profesor. Según Marín Viadel (2012, p. 30) haciendo referencia a Irwin: -La a/r/tografía busca la fusión entre las actividades docentes, artísticas e investigadoras en un proyecto intelectual integrado, en lugar de la tradicional disparidad de objetivos y modos de actuación entre la enseñanza, la creación artística y la investigación científicall.

Esta metodología de investigación es la apropiada para este trabajo, ya que se fusiona en ella mi formación en artes visuales y en educación. Asimismo, se pretende crear un discurso a partir de imágenes artísticas como instrumento metodológico para la enseñanza de las artes visuales.

Dicho enfoque metodológico, basado en lo visual para el estudio del color y la creación de imágenes en las que se explique la interacción del color para su enseñanza, parece el medio más coherente, ya que el color es muy visual y es complicado explicarlo.

El instrumento que se va a utilizar, el álbum ilustrado, se va a desarrollar siguiendo la metodología de la a/r/tografía, ya que tiene como característica: la unión de las imágenes y los textos para que juntos se complementen y no sean las imágenes descripciones de los textos, ni éstos describan las imágenes. Marín Viadel, (2012 p.30), citando a Springgay, Irwin y Kind, (2008); Springgay, Irwin, Leggo y Gouzzouasis, (2008).

Si definimos álbum ilustrado en palabras de Hanán Díaz (2007, p. 160) encontramos: -El libro álbum se caracteriza por hacer dialogar a los textos y a las imágenes en una relación cooperante, de manera que el texto no puede ser entendido sin las imágenes y viceversa.

Así pues, observamos la indudable conexión que existe entre la metodología de la fotografía y el instrumento creado el -álbum ilustrado. Asimismo, se van a utilizar otros instrumentos como: el fotoensayo y las citas visuales para lograr los objetivos planteados.

El fotoensayo nos ofrece una continuidad discursiva del álbum ilustrado que posibilita una mirada unitaria de la obra. La cita visual, por otro lado, nos sirve para fundamentar ideas visuales expuestas en las imágenes que hemos creado.

3.2.- Principales referentes artísticos de álbum ilustrado

Los artistas clásicos que han sido influencia en este trabajo son Tomi Ungerer por su obra *Los tres bandidos* (1961), Leo Lionni por su álbum ilustrado *Frederick* (1969) y, en especial, Maurice Sendak con su álbum ilustrado *Donde viven los monstruos* (1963), pues este autor -produjo un cambio en las percepciones de lo que un libro-álbum podía ser, tanto en tema como en apariencia (Jane Doonan, 2001, p. 2). En la actualidad, este género ha ido creciendo y se ha convertido en un fenómeno que está presente en las librerías de todo el mundo (Hanán Díaz, 2007, p. 88).

Algunos de los artistas contemporáneos que han sido un referente en este trabajo son Miquel Obiols como escritor y Roger Olmos como ilustrador de *El cuadro más bonito del mundo* (2001), Mariana Ruiz Johnson por su obra *Mamá* (2013) y Shaun Tan, por *Las reglas del verano* (2014).

3.3.- Fases del proceso

Este proyecto de investigación ha pasado por diversas fases de ejecución. En primer lugar, se ha elegido el tema de acuerdo con el departamento que tutorizaba el trabajo, sin perder de vista la intencionalidad de realizar un proyecto relacionado con las artes

visuales. Bajo la premisa de que debía ser algo educativo fue necesario establecer un vínculo entre estas dos vertientes; la educativa y la visual.

Se barajaron varias temáticas tales como texturas, luz y sombra, color, etc. Tras valorar las diversas propuestas resultó elegido un instrumento para el aprendizaje del color. La elección de este tema se debe a mi motivación principal, enfocada en la creación de una obra artística.

En segundo lugar, la elección de este tema fijó unos objetivos imposibles de desligar de la posterior realización. Una vez establecidos los objetivos se llevó a cabo un guión provisional.

En tercer lugar se dio un proceso de documentación que implicó la lectura de metodologías de investigación educativas basadas en las artes visuales por recomendación de la tutora. Llegado este momento surgió el instrumento que iba a utilizar como obra artística para alcanzar los objetivos propuestos. Es a partir de ese momento, en el que la labor de documentación se centra en bibliografía que atañe especialmente al álbum ilustrado.

Paralelamente a esos tres momentos previos se ha desarrollado un proceso que, en primer lugar, se han efectuado anotaciones, escrito ideas principales, seleccionado material, etc. y que por otro lado, se ha ido fraguando una historia y unas ilustraciones, una obra artística; esto es, se ha iniciado el instrumento.

Por último, y también en paralelo, se consolidaron ambas partes: la parte teórica y parte práctica —la obra artística—.

Arjona, M. (2015). *Fotografía del proceso de trabajo*.
Fotografía Independiente con una Cita Visual Indirecta
(Shaun Tan, 2014).

Arjona, M. (2015). *Fotografía del proceso de trabajo*.
Fotografía Independiente con una Cita Visual Indirecta
(Shaun Tan, 2014).

Arjona, M. (2015). *Fotografía del proceso de trabajo*.
Fotografía Independiente con una Cita Visual Indirecta
(Mariana Ruiz Johnson, 2013).

4.- RESULTADOS

Como resultado obtenemos un álbum ilustrado que consta de veintiocho páginas en total, incluidas portada, guardas, ilustraciones y contraportada.

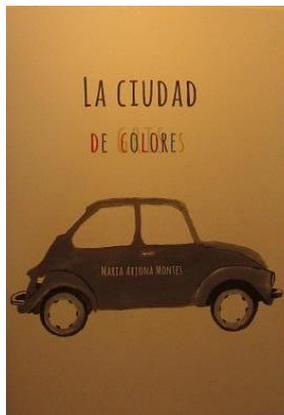
En él se recogen diez ilustraciones de doble página cada una. En la primera observamos la llegada del abuelo a la ciudad, en ella se percibe la visión del abuelo acerca de la ciudad. En la siguiente, observamos el encuentro entre el abuelo y su nieta, los ratos que pasan juntos y sus conversaciones. Las siete ilustraciones siguientes hacen referencia a los colores, la nieta le muestra a su abuelo los distintos colores de la ciudad. Empieza

por enseñarle el sol amarillo, el cielo azul, las naranjas del desayuno, la lavanda violeta de su calle, los peces rojos del estanque, el parque verde en el que juega y los helados de fresa rosa que le gusta comer. Todas estas imágenes que le muestra la niña a su abuelo son para que él comprenda que la ciudad no es gris sino de colores.

Por último, finalizamos la historia con pequeños fragmentos de la ciudad de colores que le ha presentado la niña.

4.1.- Fotoensayo

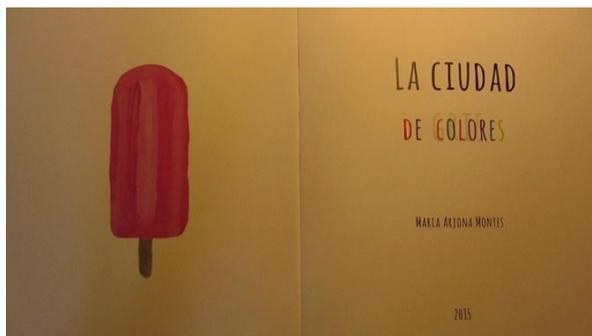
(En esta página y en las dos siguientes). María Arjona (2015). *Álbum Ilustrado: La Ciudad Gris*. FotoEnsayo compuesto por quince fotografías digitales a color.

n.1.

n.2.

n.3.

n.4.

n. 5.

n. 6.

n.7

n.8

n.9.

n.10.

n.11.

n.12.

n.13.

n.14.

n.15.

5.- CONCLUSIONES NO VISUALES

Una vez concluido el presente trabajo cabe plantearse si se han alcanzado los objetivos propuestos. En primer lugar, se ha obtenido un nuevo instrumento de trabajo destinado a la enseñanza de los colores en la etapa de la Educación Infantil con lo que, además de cumplir con el objeto pragmático —esto es, la ceración del álbum ilustrado— se ha contribuido a la elaboración de un discurso basado en imágenes para la enseñanza de las Artes Visuales.

El álbum ilustrado realizado tiene en cuenta toda la etapa de Educación Infantil. Así pues, dado que el segundo ciclo ya conoce los colores, se ha encontrado un interés también para ellos en el álbum ilustrado, a partir de la elaboración de una historia en la que se pueden sentir identificados; una niña que enseña a su abuelo, que viene a verla unos días, los distintos colores de su ciudad. Asimismo y de modo transversal, el aprendizaje que también se desprende de esta historia es que la belleza está en los ojos de quién mira y por lo tanto, puede estar en cualquier sitio.

Podemos corroborar, entonces, que dicho objetivo principal se ha logrado, ya que en el álbum ilustrado se muestran los colores básicos asociándose a seres vivos, objetos o elementos que están de una manera u otra, cercanos a todas las personas.

El álbum ilustrado, al fin y al cabo, es un conjunto de imágenes que pretenden de una manera visual, valga la redundancia, contribuir en la enseñanza de las artes visuales. Las ilustraciones no muestran únicamente los colores; nos plantean también las posibles y diferentes interpretaciones del mundo que nos rodea.

Por último, en este intento de promover nuevas formas de enseñanza y aprendizaje no basadas únicamente en la palabra, cabe resaltar aquí que el valor de dicha herramienta es inestimable, pues traslada a los niños y a las niñas a una historia real, cercana y posible a sus propias experiencias por lo que les hace partícipe de ese aprendizaje.

6.- BIBLIOGRAFÍA

Doonan, J. (2001). El libro - álbum moderno: Suficientemente bueno para niños. *Enlaces con la crítica* (2), 1 - 8.

García, A. (2005). Lectura y literatura infantil y juvenil. En A. García (Ed.), *El álbum ilustrado como nuevo género expresivo* (pp. 225 - 245). Archidona (Málaga). Ediciones Aljive S. L.

Hanán, F. (2007). *Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?*. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 2007.

Lionni, L.(1969). *Frederick*. Sevilla: Kalandraka Ediciones Andalucía. 2004.

Marín Viadel, R. (2005). La Investigación Educativa basada en las Artes Visuales o ArteInvestigación Educativa. En Marín Viadel, R. (Ed.) *Investigación en educación artística* (pp. 223-274). Granada: Universidad de Granada.

Marín Viadel, R. (2011). La Investigación en Educación Artística. *Educatio Siglo XXI*, 29 (1), 211 - 230.

Marín Viadel, R. y Roldán, J. (2012). *Metodologías Artísticas de Investigación en educación*. Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe S.L. 2012.

Obiols, M. y Olmos, R. (2001). *El cuadro más bonito del mundo*.Pontevedra: Kalandraka. 2001.

Ruiz Johnson, M. (2013). *Mamá*. Pontevedra: Kalandraka. 2013.

Sendak, M. (1963). *Dónde viven los monstruos*. Madrid: Alfaguara. 1995.

Senís, J. (2014). El álbum ilustrado como agente de educación artístico - literaria y de género el caso de Mamá, de Mariana Ruíz Johnson. *Dossiers Feministes* (19), 115 - 133.

Tan, S. (2014). *Las reglas del verano*. Cádiz: Barbara Fiore Editora. 2014.

Ungerer, T. (1961). *Los tres bandidos*. Pontevedra: Kalandraka. 2003.

Varto, J. (2013). *Otherwise than knowing*. Helsinki: Aalto University.

Zaparaín, F. y González, L. (2010). Cruces de caminos. Álbumes ilustrados: construcción y lectura. En F. Zaparaín y L. D. González (Ed.), *Qué es un álbum ilustrado* (pp. 19 - 22). Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial.