

El álbum ilustrado y la animación: recursos narrativos de calidad para la infancia

Picture book and animation: quality narrative recourses for childhood

Mª Carmen Hidalgo Rodríguez ^a, Gloria Lapeña Gallego ^b y Jesús Pertíñez López ^c

^aFacultad de Bellas Artes (Universidad de Granada), hidalgor@ugr.es; ^bFacultad de Bellas Artes (Universidad de Granada), lapeña@ugr.es y ^cFacultad de Bellas Artes (Universidad de Granada), jplopez@ugr.es

Breve bio autores: Mª Carmen Hidalgo es Catedrática de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y está especializada en ilustración, destacando sus investigaciones en álbum ilustrado. Gloria Lapeña es Profesora Titular del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y está especializada en narrativa ilustrada. Jesús Pertíñez es Catedrático de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y está especializado en animación experimental y 3D.

How to cite: Hidalgo Rodríguez, M.C., Lapeña Gallego, G. y Pertíñez López, J. (2024). El álbum ilustrado y la animación como reflejo de la sociedad actual: recursos narrativos de calidad para la infancia. En libro de actas: EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales ANIAV 2024. Valencia, 3-5 julio 2024. <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.18239>

Resumen

Las narraciones gráficas y audiovisuales constituyen un recurso fundamental para la educación en valores desde la infancia y, por tanto, pueden contribuir a revertir las desigualdades sociales. El potencial comunicativo del álbum ilustrado radica en su naturaleza multimodal, puesto que la narración surge de la interacción entre texto-imagen. Las animaciones, por su parte, captan rápidamente la atención de los más pequeños, que quedan fascinados con el movimiento de la luz y el sonido. Conscientes de la importancia de la cultura audiovisual actual y comprometidos con una educación de calidad, el objetivo fundamental de esta investigación, soportada por un Proyecto I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación, es poner en valor álbumes ilustrados y cortos de animación de calidad literaria y plástica que fomenten valores inclusivos en la infancia. Se plantea un proyecto interdisciplinar, demandando así distintos recursos metodológicos: la prospección y el análisis cuantitativo y cualitativo de los recursos gráficos y audiovisuales actuales que contengan valores inclusivos relacionados con la igualdad de género, la multiculturalidad, la discapacidad, y "lo diferente"; la creación artística tanto de álbumes ilustrados como de cortos de animación infantiles que transmitan estos valores inclusivos; y el diseño y la implementación de talleres plásticos a partir de los recursos anteriores dirigidos a niños y niñas de Educación Infantil y Primaria. Los resultados obtenidos hasta el momento reflejan una muestra de recursos muy amplia, donde predominan los álbumes denominados "lo diferente"; historias cuyos protagonistas presentan alguna característica física o psicológica que los sitúa en riesgo de exclusión social. A partir de la experiencia previa y el desarrollo de la actual investigación, destaca el momento álgido que viven ambos recursos narrativos donde no solo se presta atención a estos valores de compromiso social, sino que destacan por su gran calidad artística e innovadora.

Palabras clave: *álbum ilustrado; animación; inclusión; creatividad; talleres artísticos; infancia.*

Abstract

Graphic and audiovisual narratives constitute a key resource for education in values from childhood and, therefore, can contribute to reversing social inequalities. The communicative potential of the picture book lies in its multimodal nature, since the narrative arises from the interaction between text and image. Animations, for their part, quickly capture the attention of the youngest children, who are fascinated by the movement of light and sound. Aware of the importance of current audiovisual culture and committed to quality education, the main purpose of this research, supported by an R+D+i Project of the Ministry of Science and Innovation, is to highlight artistic quality picture books and animated shorts that promote inclusive values in children. An interdisciplinary project is proposed, thus demanding different methodological resources: the prospection and quantitative and qualitative analysis of current graphic and audiovisual resources that contain inclusive values related to gender equality, multiculturalism, disability and “being different”; the artistic creation of both picture books and short animated films for children that transmit these inclusive values; and the design and implementation of creative workshops based on the above resources aimed at children in Infant and Primary Education. The results obtained so far reflect a very broad sample of resources, with a predominance of “being different” picture books, which tell stories whose main characters have some physical or psychological peculiarity that places them at risk of social exclusion. Based on previous experience and the development of the current research, it highlights the high point of both narrative resources, which not only pay attention to these values of social commitment, but also stand out for their great artistic and innovative quality.

Keywords: *picture book; animation; inclusion; creativity; artistic workshops; childhood.*

INTRODUCCIÓN

Esta aportación se encuadra en el Proyecto “Imágenes para la inclusión y la educación en la diversidad” (PID2021-122963OB-I00), financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE. Dicho proyecto se centra en la importancia de los recursos narrativos gráficos y audiovisuales en la educación de la infancia y, por ende, en la necesidad de reivindicar productos de calidad estética y de contenido.

La sociedad actual se revela como una interacción entre diferentes culturas, etnias y capacidades. La educación de los niños y niñas supone una comprensión y aceptación de todas estas realidades si queremos formar adultos que fomenten la diversidad y la tolerancia. Esto solo será posible si de manera conjunta se colabora en la creación de sociedades inclusivas, donde se atienda a las particularidades y dificultades individuales, poniendo énfasis en los colectivos más vulnerables (Parra, 2010).

El proyecto parte de la hipótesis de que el arte es un recurso muy útil para potenciar el aprendizaje inconsciente de valores inclusivos en el público infantil, favoreciendo así la transformación de la sociedad, haciéndola más tolerante y contribuyendo a la integración de los colectivos más desfavorecidos. Concretamente, se apuesta por los álbumes ilustrados y las animaciones como medios de actuación por su alto potencial comunicativo desde edades tempranas. Por un lado, el álbum ilustrado es la publicación por excelencia destinada a la infancia, puesto que utiliza la imagen como recurso narrativo, y ésta será su única herramienta para entender el mundo hasta que aprenda a leer (Turín, 1995). Por medio del lenguaje gráfico aprenderá a descifrar códigos que le serán imprescindibles para entender recursos más complejos que surgirán de la interacción imagen-texto, característica fundamental del álbum ilustrado (Nikolajeva & Scott, 2000). Por otro lado, las imágenes en movimiento y sus sonidos captan fácilmente la atención del joven espectador, introduciéndolo en narraciones complejas de ficción que dará por ciertas (Novoa & Pertíñez, 2021). Estos recursos, tanto los álbumes como las animaciones, forman parte de la vida del niño desde muy pequeño en el ámbito familiar, en su relación con el entorno y en el colegio. Sin embargo, en muchas ocasiones no existe discriminación sobre el producto al que se le está dando acceso, infravalorándose el impacto que estas narrativas tienen en su educación (Alonso, 2016). Poner atención a los mensajes y contenidos que se están transmitiendo, sin perder la creatividad, es vital para contribuir a la formación de personas tolerantes.

El objetivo fundamental de esta aportación es presentar el diseño del proyecto con todas las claves para su desarrollo, así como exponer los primeros resultados obtenidos en cuanto a los recursos estudiados que forman parte de la muestra a analizar.

METODOLOGÍA

Una vez definido el objetivo principal de esta aportación, en este apartado se incluyen los objetivos específicos del proyecto que se presenta.

1. Objetivos

El objetivo general es la creación y la difusión de álbumes ilustrados y cortos de animación destinados al público infantil que transmitan valores inclusivos de diferente índole, y que preserven la creatividad y la calidad artística. Para llevar a cabo el objetivo general, se plantean cuatro objetivos específicos:

- Analizar una muestra de álbumes ilustrados y cortos de animación actuales que transmitan valores inclusivos.

- Editar y publicar cuatro álbumes ilustrados que respondan a los mensajes inclusivos estudiados, uno por cada categoría definida anteriormente.
- Crear cuatro cortometrajes de animación basados en los cuatro álbumes publicados.
- Diseñar e impartir talleres artísticos dirigidos a niños y niñas de las etapas de Educación Infantil y Primaria basados en los álbumes y animaciones analizados y creados anteriormente.

2. Metodología

La metodología es mixta, utilizando recursos propios de disciplinas de las ramas de ciencias, como pueden ser sistemas de análisis cuantitativos para la recogida de información y extracción de resultados, y recursos más propios de las ramas humanísticas, como sistemas de análisis cualitativos y metodologías basadas en la creación artística (Barone & Eisner, 1997). Además, el proyecto que se plantea tiene carácter interdisciplinar, puesto que abarca aspectos de varias áreas: el estudio y creación de recursos ilustrados y animados desde las Bellas Artes, y el diseño de actividades didácticas inclusivas y su implementación en el aula desde la Educación y la Psicología. Este proyecto está pensado para desarrollarse a lo largo de cuatro años, siguiendo las siguientes fases de trabajo:

- Prospección, análisis y elaboración de una base de datos de álbumes ilustrados y cortos de animación.
- Creación artística de álbumes y cortos de animación.
- Trabajo de campo: diseño e impartición de talleres artísticos dirigidos a niños y niñas de Educación Infantil y Primaria a partir de los recursos derivados de las fases previas.

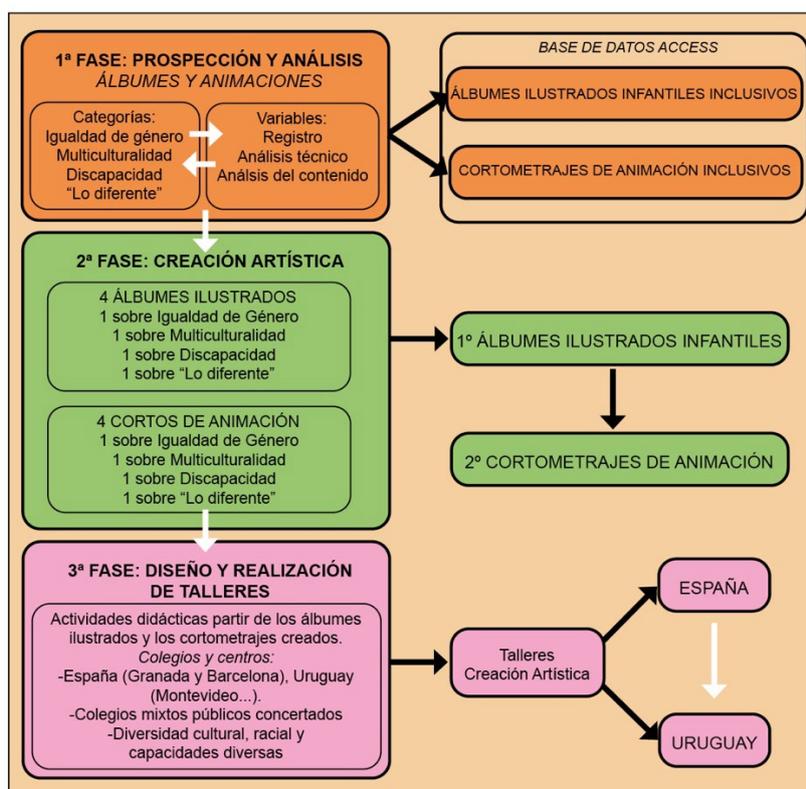

Fig. 1 Esquema sobre la estructura del proyecto. Elaboración propia.

DESARROLLO

1. Primera Fase. Prospección, análisis y base de datos

Se realiza una prospección de álbumes destinados al lector infantil (de 3 a 9 años aproximadamente) que hayan sido publicados en España en los últimos años (desde 2016), y que respondan a los valores clasificados en alguna de las categorías contempladas:

- *Igualdad de género*: defienden la paridad entre los géneros masculino y femenino de forma directa.
- *Multiculturalismo*: ponen en evidencia la igualdad de los seres humanos más allá de la raza o la cultura.
- *Discapacidad*: abordan las deficiencias, limitaciones o restricciones de un individuo desde un punto de vista médico. Incluye discapacidad física, sensorial e intelectual.
- *“Lo diferente”*: abarca historias que no encajan dentro de las categorías anteriores, y que tratan sobre la diferencia del protagonista en cuanto que dificulta su inclusión en la sociedad.
- *Personas mayores*: comprende historias protagonizadas o coprotagonizadas por personas mayores que se centran, bien en las dificultades a las que tiene que hacer frente este colectivo, o bien en su empoderamiento y capacidades.

Las cuatro primeras categorías fueron definidas en un proyecto desarrollado anteriormente (HAR2014-53168-P) como parte de los resultados de la muestra analizada, y quedaron recogidas en varias publicaciones (Hidalgo Rodríguez et al., 2018). En el proyecto actual se decide incluir una quinta categoría, debido a que las personas mayores son un colectivo altamente vulnerable. Tras la selección de los álbumes, se analizan y se registran en una base de datos que permite gestionar mejor la información. El sistema de análisis se basa en las siguientes variables:

a) Registro del cuento. Además de los identificadores básicos de un libro, se toman en consideración otros datos, como el género y país de origen de (los) autor(es) de los textos e ilustraciones, y la edad de lectura recomendada si estuviese indicada.

b) Análisis técnico. Se incluyen variables como la técnica artística de las ilustraciones, elementos gráficos utilizados, el modelado de la imagen, la perspectiva del dibujo y los puntos de vista.

c) Análisis del contenido. Se estudia el argumento y su tipología, las características de los protagonistas, la relación semántica entre texto e imagen, y los mensajes y valores fundamentales que transmiten.

En paralelo, se realiza la prospección y análisis de los cortos de animación actuales en función de las cinco categorías anteriores, disponibles en español, y realizados durante el siglo XXI. Para su análisis y registro se diseña un sistema similar al utilizado para los álbumes, pero teniendo en cuenta las peculiaridades de la imagen en movimiento, entre las que destacan:

a) Registro de la animación: Identificación de la película; Autores y su género; País de producción; Ambientación y época; Argumento y trama: maduración, redención, castigo, educación, desencanto (Wells, 2002).

b) Análisis técnico/Formal: Calidad artística; Color, tanto en escenarios como en personajes; Estética de fondos y personajes; Personajes; Técnica de Animación; Temática.

c) Análisis del contenido: Calidad en contenido (creación de personajes, innovación técnica, desarrollo de nuevos contenidos, aspectos culturales...); Categorías de género: abstracta, deconstructiva, formal, paradigmática,

primigenia, renarración; Mensajes que transmiten respecto a *Igualdad de género, Multiculturalismo, Discapacidad, “Lo diferente” y Personas mayores.*

2. Segunda Fase. Creación artística

2.1. Creación de álbumes ilustrados infantiles

El objetivo de esta fase del proyecto es la creación y publicación de cuatro álbumes ilustrados infantiles de calidad literaria-plástica que transmitan mensajes universales que contribuyan a la inclusión de las personas y a revertir las desigualdades, atendiendo a las categorías definidas anteriormente.

Para la creación de los álbumes se cuenta con la colaboración de los estudiantes de las asignaturas Ilustración Infantil I y II del “Máster Universitario en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual” de la Universidad de Granada. En estas materias se han venido desarrollando proyectos de álbum ilustrado infantil que, si bien son de temática libre, un gran porcentaje de ellos aborda estos valores, ya que los mensajes inclusivos han sido uno de los objetivos de esta práctica educativa desde los inicios. Para llevar a cabo la selección de los álbumes se ha creado el “Concurso de álbumes ilustrados inclusivos”, que ha sido convocado durante dos años consecutivos (2023 y 2024), y cuyas bases pueden consultarse en la [web del proyecto](#). Los cuatro proyectos seleccionados son finalizados en su totalidad por los propios autores siguiendo unas determinadas directrices, para finalmente ser publicados.

Los álbumes serán utilizados siempre con fines didácticos e investigativos, y contarán con una versión en papel y otra digital.

2.2. Creación de cortos de animación

Cada uno de los álbumes publicados dará lugar a un corto de animación realizado por los miembros del equipo en un trabajo colaborativo. Si bien el propósito es mantener la esencia del álbum, se trata de una animación independiente del mismo. Por tanto, se aprovecharán las ventajas del medio audiovisual que permitan plantear un desarrollo más profundo de la narración, o cualquier tipo de adaptación que conlleve una mejora del producto y del mensaje.

La técnica es libre en cada corto, con idea de que prime la adecuación a la historia y la creatividad. El tiempo de duración es flexible, si bien se establecen tiempos cortos en torno a los cinco minutos, con el fin de que sea viable la propuesta.

3. Tercera Fase. Talleres artísticos con niños y niñas

El objetivo fundamental de la tercera fase es la difusión de los recursos creados como materiales artísticos y didácticos a través de distintos medios, donde las entidades educativas son clave.

3.1. Diseño de los talleres

Las actividades didácticas partirán, a priori, de uno de los álbumes publicados, o bien de una de las animaciones creadas. La elección del recurso tendrá en cuenta las características del público objetivo. A partir de la lectura/visionado y comprensión del álbum/corto elegido para el taller, se planteará una actividad plástica encaminada a desarrollar la idea y el mensaje de estos recursos desde la creatividad. También se prevé diseñar actividades didácticas que partan de los recursos analizados en la primera fase del proyecto siguiendo las mismas pautas.

Cabe puntualizar que esta fase del trabajo tendrá un carácter flexible y versátil, ya que existen muchas posibilidades para diseñar los talleres y estará condicionada, en gran medida, por los resultados obtenidos en las fases anteriores. El hecho de diseñar actividades que partan de recursos distintos, los álbumes y las animaciones, pero que pueden transmitir los mismos mensajes, permite comparar la eficacia de ambos recursos para el trabajo en el aula de tareas que implican la narración gráfica y la expresión de sentimientos a través de la práctica artística. En cualquier caso, se trata de reafirmar la efectividad de ambos medios, destacando las particularidades que puedan desprenderse de cada uno de ellos.

3.2. Implementación de los talleres

La ciudad prioritaria para la realización de los talleres es Granada, pero también se contempla su impartición en Barcelona y Montevideo (Uruguay), ciudades donde residen algunos de los miembros que forman parte del equipo de trabajo. Para la selección de los colegios se considerarán aquellos que cuenten con las etapas de Educación Infantil y Primaria, priorizando colegios públicos o concertados mixtos que tengan un porcentaje alto de estudiantes de distintas etnias o culturas, y de estudiantes con capacidades diversas. Trabajar además desde una perspectiva inclusiva en ciudades y países diferentes, permitirá comparar diferentes realidades.

4. Primeros resultados

El primer resultado a destacar es la nueva clasificación aportada que divide la muestra analizada en cinco categorías, con la inclusión de *Personas mayores*. La inclusión de esta categoría se revela como una necesidad ante la precaria situación que sufre este colectivo, pero que representa un gran porcentaje de la población por el aumento de la longevidad, situada alrededor de los 80 años en Europa (Bezrukov & Foigt, 2005), y la disminución de la natalidad. El menor poder adquisitivo, la exclusión de puestos de responsabilidad reconocida y las enfermedades asociadas al envejecimiento, son factores que menoscaban su derecho a la autodeterminación (Hidalgo-Rodríguez & Torena-Carro, 2023) y hacen que la vejez se asocie frecuentemente a cualidades negativas. Por tanto, su inclusión en la muestra de análisis permitirá comprobar la representación que se hace de este colectivo y el modo en que visibilizan sus derechos y capacidades.

En cuanto al avance en cada una de las fases de trabajo, destaca la fase de prospección y análisis de los álbumes, que se haya finalizada y registrada en la base de datos, resultando una muestra de 56 álbumes ilustrados, repartidos de la siguiente manera:

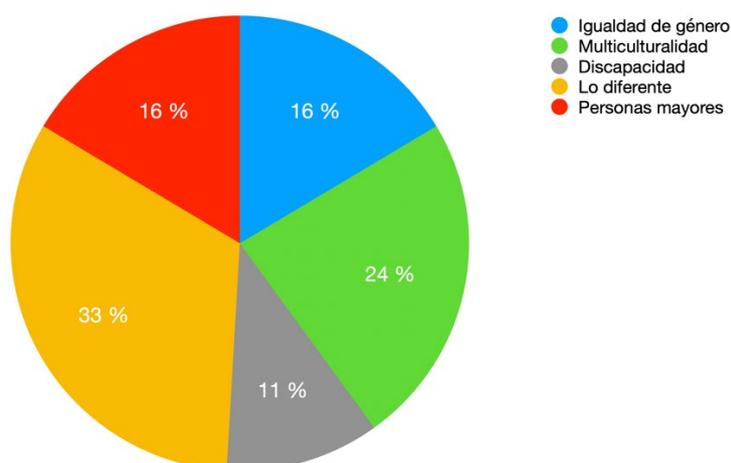

Fig. 2 Porcentaje de álbumes analizados en función de las cinco categorías. Elaboración propia.

Como puede verse en la Fig. 2, predomina la categoría “Lo diferente”, con álbumes variopintos cuyos protagonistas presentan algún rasgo distintivo en cuanto a su fisiología, carácter, capacidades o situación social. Por ejemplo, en el álbum *El kiosco* (Melece, 2021), la protagonista queda atrapada en su kiosco debido a su obesidad, lo que le impide, a priori, disfrutar de la vida.

Respecto a la creación artística, se han publicado hasta el momento dos álbumes ilustrados: *El anhelo de los árboles* (Criado, 2023) y *La gran aventura de Bati, el caballero murciélago* (Granados, 2023). Además, se ha finalizado el corto de animación basado en el primer álbum, y el segundo se encuentra en proceso de desarrollo. Cuando se concluya la segunda animación, estos recursos serán difundidos entre la comunidad universitaria, a través de la red de bibliotecas de Granada y la web del proyecto.

CONCLUSIONES

La primera conclusión que se puede extraer es referente a las categorías utilizadas. Los colectivos en los que se centra la investigación se estudian desde la perspectiva de las cinco categorías definidas, donde *Personas mayores* ha sido considerada una vez arrancada la investigación, ya que en un principio no estaba prevista. Esto demuestra que los colectivos vulnerables son muy amplios y que el álbum ilustrado infantil abarca cada vez más temáticas con distintas perspectivas, donde cualquier concepto, persona o colectivo se puede ver representado (Salisbury & Styles, 2012).

En segundo lugar, de los resultados del análisis previo de álbumes ilustrados se puede constatar que la categoría denominada “Lo diferente” sigue siendo predominante, como puede verse en la Fig. 2, considerando también los resultados del proyecto anterior (Hidalgo Rodríguez et al., 2018). La justificación se encuentra en su definición, narraciones donde el protagonista presenta algún rasgo o circunstancia que lo sitúa en riesgo de exclusión social, pero que no tiene cabida en las categorías anteriores. Por tanto, esta categoría permite hablar de exclusión social y desigualdad de forma sutil y con ejemplos cotidianos inteligibles por los más pequeños. Ejemplo de esto es el álbum *El sombrero de Bruno* (2016) (Fig. 3), donde el protagonista sufre acoso escolar simplemente porque lleva un sombrero poco habitual.

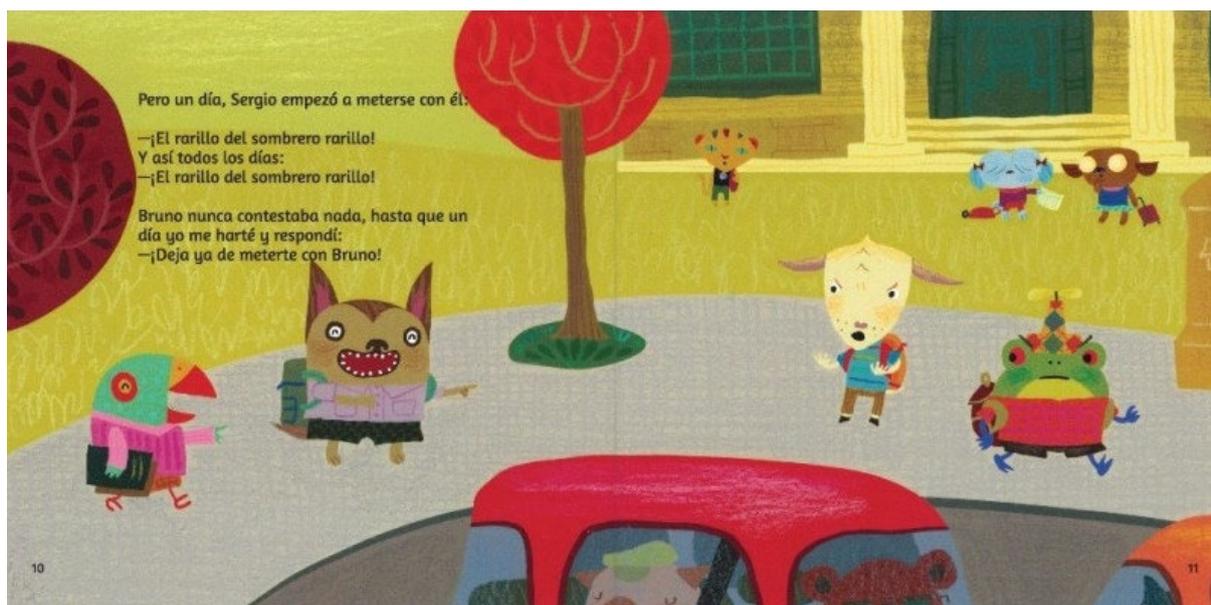

Fig. 3 Doble página del álbum “El sombrero de Bruno”. Fuente: Canizales, Beascoa, 2016.

En cuanto a las animaciones, el avance en el análisis de cortos de animación actuales que tratan estos valores inclusivos permite afirmar que la tendencia es similar a la de los álbumes. Es decir, las narraciones infantiles que abordan estas temáticas están al alza, y tienen su reflejo tanto en el álbum ilustrado como en la imagen en movimiento. También cabe destacar a este respecto que, en algunos casos, se trata de animaciones que se han realizado a partir de un álbum ilustrado, una tendencia común desde la década de los sesenta, coincidiendo con lo que podríamos llamar una Edad de Oro del álbum ilustrado en Europa, América y Japón (Lobato, 1992) y el auge de las primeras series de animación televisivas.

FUENTES REFERENCIALES

- Alonso, C. (2016). Educational Values in Cartoons. En L. G. Chova, A. L. Martínez y I. C. Torres (Coords.), *8th International Conference on Education and New Learning Technologies* (pp. 2340-1117). IATED.
- Barone, T. y Eisner, E. (1997). Arts Based Educational Research. En J. L. Green, G. Camilli y P. B. Elmore (Eds.), *Complementary Methods for Research in Education* (pp. 71-116). American Educational Research Association.
- Bezrukov, V. y Foigt, N. A. (2005). Longevidad centenaria en Europa. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 40(5), 300-309. [https://doi.org/10.1016/S0211-139X\(05\)74874-5](https://doi.org/10.1016/S0211-139X(05)74874-5)
- Canizales. (2016). *El sombrero de Bruno*. Beascoa.
- Criado, P. (2023). *El anhelo de los árboles*. Proyecto I+D+i IMAGINED.
- Granados, E. (2023). *La gran aventura de Bati, el caballero murciélagos*. Proyecto I+D+i IMAGINED.
- Hidalgo Rodríguez, M. C., Blancas Álvarez, S. y Alonso Valdivieso, C. (2018). *Ilustrar para todos. Álbumes ilustrados sobre diversidad e igualdad*. Editorial de la Universidad de Granada.
- Hidalgo-Rodríguez, M. C. y Torena-Carro, D. (2024). La representación de las personas mayores en las publicaciones ilustradas actuales. Mensajes contenidos en los álbumes ilustrados infantiles y en las novelas gráficas para adultos. *Kepes*, 20(28), 15-48. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.28.2>
- Lobato, A. (1992). Suspiros de España. *CLIJ: Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil*, 5(45), 14-22.
- Melece, A. (2021). *El kiosco*. Libros del Zorro Rojo.
- Nikolajeva, M. y Scott, C. (2000). The Dynamics of Picturebook Communication. *Children's Literature in Education*, 31(4), 225-238. <https://doi.org/10.1023/A:1026426902123>
- Novoa González, Z. y Pertíñez López, J. (2021). Discapacidad e inclusión en el cine de animación actual. En J. Sierra y J. Gomes (Corrds.), *Audiovisual e Industrias creativas*, V. 2, (pp. 109-126). McGraw Hill.
- Parra, C. (2010). Educación inclusiva: Un modelo de educación para todos. *ISEES*, 8, 73-84.
- Salisbury, M. y Styles, M. (2012). *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual*. Blume.
- Turín, A. (1995). *Los cuentos siguen contando. Algunas reflexiones sobre los estereotipos*. Horas y Horas.
- Wells, P. (2002). *Animation. Genre an Authorship*. Wallflower Press.