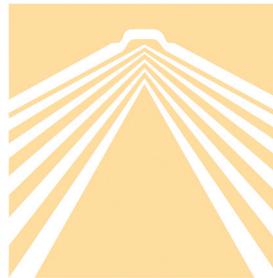

(Coord.)

MARÍA ISABEL BORDA CRESPO

EL ÁLBUM ILUSTRADO: PASEN Y LEAN

Leer cuentos con palabras e imágenes

PIRÁMIDE

EL ÁLBUM ILUSTRADO: PASEN Y LEAN

Leer cuentos con palabras e imágenes

(Coord.)

MARÍA ISABEL BORDA CRESPO

EL ÁLBUM ILUSTRADO:
PASEN Y LEAN

Leer cuentos con palabras e imágenes

EDICIONES PIRÁMIDE

COLECCIÓN «GUÍAS PARA PADRES Y MADRES»

Ilustraciones: Pilar Ríos Niño

Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro electrónico, su transmisión, su descarga, su descompilación, su tratamiento informático, su almacenamiento o introducción en cualquier sistema de repositorio y recuperación, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, conocido o por inventar, sin el permiso expreso escrito de los titulares del copyright.

© María Isabel Borda Crespo (Coord.), Aurora Gavino, Carmen Niño y Rocío Antón, 2024
© Primera edición electrónica publicada por Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S. A.), 2024
Para cualquier información pueden dirigirse a piramide_legal@anaya.es
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid
Teléfono: 91 393 89 89
www.edicionespiramide.es
ISBN digital: 978-84-368-4886-1

Los libros de nuestra infancia, con sus páginas resplandecientes de luces y sombras, decidieron quizás, por encima de cualquier otra cosa, la naturaleza de nuestros sueños.

ANDRÉ BRETON (*Point du jour*, 1942)

*El ojo piensa,
El pensamiento ve,
La mirada toca,
las palabras arden.*

OCTAVIO PAZ¹

¹ Gómez, F. (2013). *Cara al tiempo* por Octavio Paz. A Manuel Álvarez Bravo. <https://sientateyobserva.wordpress.com/tag/octavio-paz/>

A la tertulia infantil de la librería Rayuela de Málaga.

A Juan Manuel Cruz Gálvez (in memoriam).

Índice

Prefacio: La esencia del álbum (<i>Sophie Van Der Linden</i>).....	13
Introducción.....	15
CAPÍTULO 1. Entre cubiertas. El álbum ilustrado (<i>Carmen Niño Sánchez-Guisande</i>).....	21
CAPÍTULO 2. Creciendo con el álbum ilustrado (<i>Aurora Gavino Lázaro</i>).....	61
CAPÍTULO 3. El álbum ilustrado en la escuela (<i>María Isabel Bor-Borda Crespo</i>).....	93
CAPÍTULO 4. El álbum ilustrado: espacio de encuentro (<i>Rocío Antón Cortés</i>).....	133
CAPÍTULO 5. Atando cabos. La voz de los protagonistas	161
CAPÍTULO 6. Y llegamos al final	183
Agradecimientos	185
Adenda	187

Prefacio

SOPHIE VAN DER LINDEN

Libertad. La palabra que desde siempre mejor describe el álbum ilustrado. El álbum permanece siempre libre de su forma.

Formato alargado o cuadrado, horizontal o vertical, recortado, apaisado. Ningún otro tipo de libro muestra tal diversidad de formatos. ¿Y cuando lo abres?

Imposible saber *a priori* si el interior va a alternar página de texto con página de imágenes o si, por el contrario, combinará los mensajes o incluso aparecerá un único texto diferente del título.

Del mismo modo, las ilustraciones muestran una infinidad de estilos y técnicas; *collages*, dibujos lineales o formas perfectas de dibujo vectorial. Durante mucho tiempo, el álbum fue exclusividad de los dibujantes; sin embargo, los pintores, grafistas o artistas plásticos han aportado un elenco estético de una inmensa variedad.

Muchos de estos libros están destinados a los más pequeños y se distinguen casi siempre por colores sólidos brillantes, contrastes de formas evidentes que cuentan historias simples y cortas. Otros, sin embargo, son álbumes grandes y bonitos que escenifican cuentos o simplemente largas historias con ilustraciones elaboradas, parecidas a los cuadros. Los creadores inventan también álbumes sorprendentes sin correspondencia con ninguna referencia conocida. A menudo, hay ciertos álbumes gráficos que potencian los colores y los contrastes muy elaborados sobre fondo blanco acercándose al libro de autor, como también hay otros que, con una elaboración muy cuidada, seducen tanto a los *amateurs* de arte como a los adolescentes ávidos de simplicidad y de

dibujo depurado. Aquí y allí, de nuevo, encontramos algunas reediciones suntuosas que nos permiten descubrir algunos títulos referentes de la historia mundial del álbum.

¿Cómo poder explicar toda esta diversidad? En primer lugar, por la propia naturaleza del álbum, forma híbrida que oscila entre el texto ilustrado y el dibujo animado, copiando a menudo al cine y al teatro, y que no conoce ningún «modelo» que funcione como regla o referente. Soporte privilegiado de la imagen, el álbum durante su larga historia ha sido utilizado por creadores, artistas, pintores, que lo han convertido en un formidable espacio de experimentación e innovación. En particular, a principios del siglo xx, fue especialmente decisivo y esta historia, unida a la de los artistas, ha impregnado al álbum de un gran valor artístico.

Sin embargo, el álbum no es solamente una forma de expresión visual. También es un objeto literario. Narraciones, listas, contrarios, abecedarios, aquí también las formas son infinitas. A la edad a la que se dirige este tipo de libro, le dota de una aptitud hacia la filosofía y a tratar cuestiones existenciales. Aceptar la condición de ser mortal, comprender que estamos en constante evolución, que crecemos y nos transformamos nos hace preguntarnos sobre temas profundos que solo la literatura puede abordar.

Y el hecho de ser leído en voz alta otorga a los textos unas cualidades poéticas incomparables: ritmo y sonido conforman una musicalidad agradable que se deja escuchar. La lectura del álbum es una lectura compartida donde la relación que se establece entre quien lee y quien escucha y mira es muy fuerte. A menudo, tan importante como el mismo libro. Esta situación particular conlleva una temporalidad propia del álbum: a qué velocidad leer el texto, pasar las páginas, por cuánto tiempo quedar mirando las imágenes, todas estas preguntas se hacen de forma diferente.

En el álbum hay lo que sabemos y lo que no sabemos, lo que se ve y lo que se escucha, lo que está en el interior y lo que es invisible, lo que es íntimo y lo que es colectivo... Es, pues, ante todo, una forma increíblemente humana.

Introducción

El álbum ilustrado es el producto revelación del siglo XXI. A medio camino entre el libro de imágenes y la narrativa gráfica, a veces resulta difícil saber si efectivamente se trata de un álbum. Ello pone en clara evidencia la libertad compositiva que lo caracteriza, huyendo siempre de etiquetas, desafiando el horizonte de expectativas que un lector¹ ha construido acerca de cómo se cuenta una historia, de cómo debe comportarse un libro infantil. La historia narrada defiende con el álbum ilustrado su libertad para ser contada con todos los recursos disponibles, confiando en que el libro les ofrecerá un refugio seguro. Metafóricamente el libro se convierte en una isla ante un lector incrédulo que ve cómo se renuevan sus expectativas y con ellas se renueva su amor por las historias y el objeto libro.

Desde que en 1876 el médico alemán Heinrich Hoffman (1809-1894) creara a partir de un cuaderno de hojas blancas el que podemos considerar el antecedente del álbum, su libro *Pedrito Puercoespín*, más conocido como *Pedro Melenas*, la imagen y la palabra han compartido cada una de las dobles páginas del cuaderno, en una sinergia discursiva que ha enriquecido los procesos de construcción de un lector que encuentra en la ilustración un espejo donde descubrir emociones y sensibilidades, y en el texto la expresión verbal

¹ El uso del masculino en estas páginas se debe exclusivamente a una economía lingüística, en el deseo de facilitar la lectura, evitando así desdoblamientos y paradas en la misma por signos gráficos tales como barras o guiones. En la medida de lo posible se ha optado por palabras no marcadas genéricamente.

de las mismas. Las infinitas posibilidades de conjunción entre la imagen y el texto en el espacio de la doble página enriquecen, casi multiplican, el poder de sugestión de la historia narrada. A lo que hay que añadir la cubierta, portada, guardas e índice que han sido atraídas por lo narrado, incorporándose con valor semiológico a la historia contada y construyendo así un lector multimodal.

La sorpresa y la curiosidad son respuestas habituales cuando nos acercamos a un álbum ilustrado. El texto, que muchas veces queda reducido a su expresión más imprescindible, casi convertido en expresión poética, y la imagen en su infinita variedad de estilos, colores, técnicas y disposición en la doble página, despiertan la mirada del lector con una invitación casi diríamos dramática porque, queriéndolo o sin querer, hay que pasar a la siguiente doble página. No sorprende que el álbum ilustrado sea en la actualidad el producto estrella de la literatura infantil y que haya conquistado no solo al público infantil sino también a mediadores, agentes sociales y a adultos, en general.

Desde luego se puede decir que el álbum no deja indiferentes a los lectores valientes que se ven atrapados activamente en la construcción de una historia que convoca a la oralidad a partir de la mirada, la palabra y la emoción. Fruto de esa magia, de esa pasión que el álbum ilustrado sabe despertar, nace este libro coral que hoy tienes en tus manos. Sus cuatro autoras hemos crecido como lectoras de álbumes ilustrados en la tertulia de la librería Rayuela de Málaga. Desde que comenzara en los inicios del siglo XXI, la tertulia infantil y juvenil inspiró opiniones y puntos de vista, despertó emociones, alimentó amores por esa manera tan libre y estética que el álbum tiene de contar una historia y de adueñarse del objeto libro, acogiendo nuestros deseos de leer y aprender más sobre él y todo ello con el álbum entre las manos, en una corporeidad física de cuerpos y libros que, en la actualidad y como consecuencia de la pandemia, se está convirtiendo en una situación prescindible, tan proclives estamos a lo *online*. En 2006 surgió en el seno de la tertulia el proyecto *Análisis y descripción de la producción editorial andaluza en álbumes ilustrados (1999-2006)*, que consiguió una Ayuda a Proyectos de Investigación dentro del Marco del Pacto Andaluz por el Libro (BOJA 124, 29 de julio de 2006). Profundizar en las distintas formas en las que se construye la narratividad interrelacionada de palabras e imágenes no nos hizo

perder esa mirada propia y admirada que siempre caracterizó nuestros encuentros informales.

Han pasado los años y nuestras lealtades siguen unidas al álbum ilustrado, alimentadas por la extraordinaria oferta editorial de álbumes. Nuestras bibliotecas personales han crecido, colonizando anaqueles y baldas y, con ellas, se han ido depurando y ampliando gustos e intereses. De ahí surge este libro. Ha habido muchos paseos por la bahía de Málaga, conversaciones apasionadas e intensas colmadas por la ilusión de saber que la propuesta de este libro había sido aceptada por Ediciones Pirámide, que acogió este proyecto con la confianza de que podría llegar a ser un libro distinto a los disponibles en el mercado editorial.

El primer capítulo, *Entre cubiertas. El álbum ilustrado*, ha sido escrito por **Carmen Niño Sánchez-Guisande**. Enseña a mirar el álbum, pasando revista a todos los elementos que conforman el álbum ilustrado como haría un lector que se encuentra por vez primera con este tipo de libro y decidiera abrirlo y enfrentarse a sus páginas. Carmen Niño es librera de profesión y oficio, además de ser la responsable de la tertulia de la librería y, por ende, de este amor incondicional al álbum que supo despertar en las tertulianas y que ha crecido al amparo de sus sugerencias y propuestas. Su mirada nos ha descubierto álbumes y pasiones. Aún recuerdo el día que nos puso en las manos *La reina de los colores* de Jutta Bauer (2003), fue todo un amor a primera vista que no se ha visto en retroceso.

El segundo capítulo, *Creciendo con el álbum ilustrado*, ha sido escrito por **Aurora Gavino Lázaro**, profesora de Psicología de la Personalidad en la Universidad de Málaga, con un amplio currículum en esta materia y también como novelista. Su incorporación un poco más tarde a la tertulia no resta asombro y sagacidad a sus opiniones acerca del álbum. Sus palabras en este libro nos invitan a viajar con el álbum, a través de sus colores y de sus sensaciones y a hacerlo como si estuviéramos en una escena familiar. Percepciones, sensaciones y emociones se unen para el despertar de la imaginación. Adultos y niños comparten el protagonismo de sus palabras.

Aurora Gavino es prácticamente la responsable de que la idea de este libro creciera y se haya hecho realidad. Ella misma nos lo cuenta:

He de reconocer que he sido muy pesada con mi insistencia en que la introducción tuviera un apartado individual por cada autora de este libro.

No ha sido un capricho sin más. Tuve la suerte de participar en la tertulia de literatura infantil en la librería Rayuela hace unos años. Me uní a un grupo de mujeres, la mayoría maestras, que llevaban una gran trayectoria de reuniones tertulianas. Poco podía aportar yo, así que el silencio y la escucha fue mi contribución la mayor parte de las veces. Recibí por parte de todas ellas un máster intenso y completo sobre el álbum ilustrado. Gracias a todas por vuestras aportaciones y vuestra paciencia. Ha sido un privilegio formar parte de esa tertulia.

La pandemia y la situación personal y profesional de cada una llevó a unas reuniones *online* esporádicas.

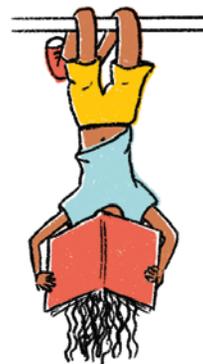
Cuando los paseos fueron posibles, Mamen, Isabel y yo recorríamos de vez en cuando un camino junto al mar poco transitado la mayor parte de las veces. Y ahí surgió la idea de este libro. Me parecía un despropósito que tantos conocimientos se disolvieran con el tiempo y quedaran únicamente en el recuerdo personal.

En ningún momento me planteé formar parte. Mi participación era sencillamente ponerlas en contacto con la editorial.

Pero son muy, pero que muy tenaces, popularmente «cabezotas». Insistieron e insistieron hasta que dije que intentaría escribir lo mejor que fuera capaz sobre el tema que me propusieron.

Y aquí estoy. He de confesar que la responsabilidad ha sido una compañera de viaje literaria molesta y en ocasiones paralizante. Únicamente el entusiasmo de mis compañeras y su continua e inestimable ayuda me han permitido llegar a este momento.

Creo que es importante que quien lea este libro sepa por qué y cómo he llegado a formar parte de él y entienda el motivo del enfoque que he dado al capítulo.

El tercer capítulo, *El álbum ilustrado en la escuela*, ha corrido a cargo de **María Isabel Borda Crespo**, profesora de Literatura Infantil y Dramatización infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Docente e investigadora desde hace más de treinta años, se siente feliz de compartir sus lecturas favoritas con estudiantes y amigas. Este capítulo aborda cómo incorporar el álbum en las escuelas teniendo en cuenta que se trata de un tipo de libro que propone una experiencia lectora diferente a los textos convencionales de literatura infantil. Otra forma de leer, otra definición de lector y otro concepto de libro son las ideas sobre la que gira este capítulo, además de sugerir títulos para tratar temas actuales en las aulas y proponer cómo hacerlo. Ha sido además la coordinadora de este libro.

El cuarto capítulo, *El álbum ilustrado: espacio de encuentro*, ha sido escrito por **Rocío Antón Cortés**. Trata de descubrirnos las infinitas posibilidades que presenta el álbum ilustrado en contextos no formales: la familia, las bibliotecas o las librerías como escenarios en los que la lectura es una elección libre y gozosa y el diálogo, el camino para ensanchar los horizontes lectores y personales. La experiencia inestimable de esta experta mediadora y formadora en el ámbito lector completa circularmente el acercamiento al álbum que este libro ha pretendido.

Tras varios encuentros, las cuatro convinimos en la importancia de dar la voz y la palabra a los verdaderos artífices y protagonistas de que el álbum ilustrado llegue a sus lectores. De ahí surgió el último apartado, *Atando cabos. La voz de los protagonistas*, compuesto por entrevistas a creadoras —Yukiko Noritake y Rocío Martínez—, a los editores Xosé Ballesteros y Manuela Rodríguez de la editorial Kalandraka y a Luis Amavisca de la editorial NubeOcho, a los libreros Elena Gil Soto de la librería Gil (Santander) y a Francisca Silva y Alejandro Gainza, copropietarios de la librería Alapa de Chile, al contador y narrador de cuentos, también escritor e ilustrador de álbumes ilustrados, Nono Granero Moya y, por último, al bibliotecario José María Moncada, también contertulio durante años en la tertulia de la librería Rayuela.

Los agradecimientos están ya dichos, pero queremos reiterar las gracias a Sophie Van der Linden por hacer posible un sueño que en principio parecía inalcanzable. En una de nuestras reuniones surgió la idea de ponernos en contacto con esta experta para solicitarle que hiciera el prólogo de este estudio. La idea quedó ahí, casi en suspenso, pero cuál no sería nuestra sorpresa cuando, tras un primer intento, Sophie Van der Linden contestó que estaría encantada de escribir el prólogo a este libro.

Producto de la magia parece también que lo que empezó siendo una puntual aportación artística de Pilar Ríos Niño, acabara convirtiéndose un libro sobre el álbum ilustrado en un libro ilustrado. Su incorporación como ilustradora de este libro supone un merecido reconocimiento a la cantidad de horas que ha empleado en dar materialidad física a unas imágenes que en un principio surgían como propuestas difusas e intuitas por parte de las autoras del texto verbal.

Amable lector, solo queda decir que la lectura de este libro puedes comenzarla por donde tu curiosidad te convoque. De alguna manera, hemos querido que este libro tenga una estructura circular

que invite a su lectura por cualquier esquina, capítulo o imagen que despierte tu interés.

Deseamos que la magia que ha hecho posible que ahora tengas en tus manos este libro acompañe tu lectura y que suponga toda una aventura.

