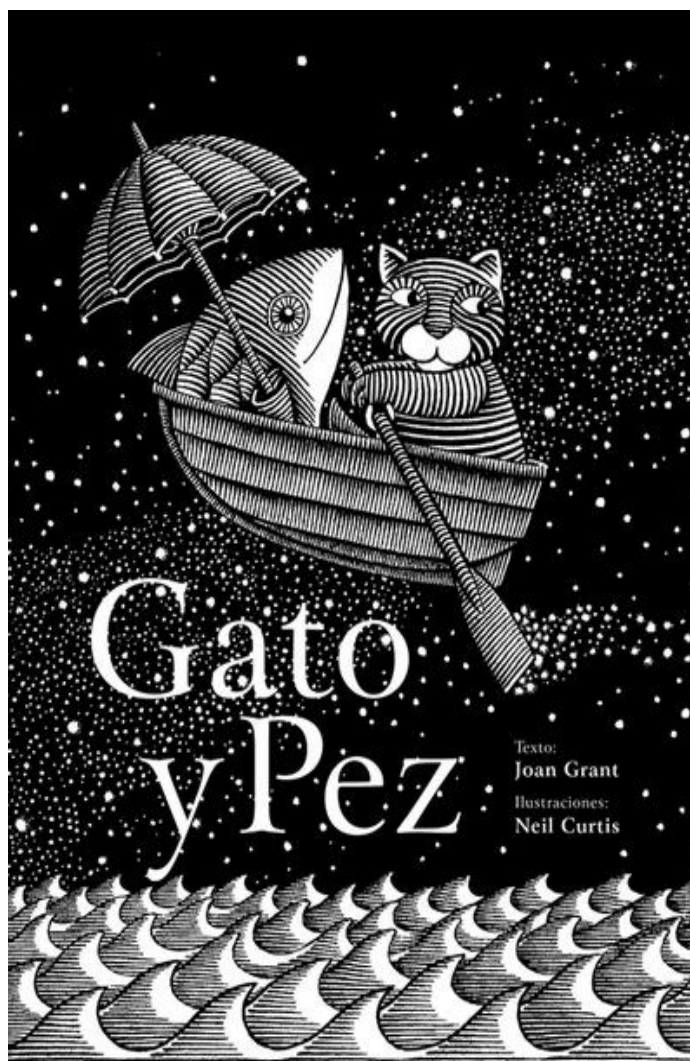

Facultad Educación de Zaragoza: Didáctica de la literatura infantil y juvenil
Prof: José Antonio García Fernández

EL análisis del “*LIBRO-ÁLBUM Y EL LIBRO ILUSTRADO*”

REALIZADO POR:

MARGARITA SÁNCHEZ ÁLVAREZ

ZARAGOZA, ENERO DE 2016

ÍNDICE:

1) PARATEXTOS.....	3
2) ILUSTRACIONES.....	4
3) RELATO.....	5
4) ESTILO.....	6
5) RELACIÓN ILUSTRACIÓN-TEXTO.....	6
6) OTRAS OBSERVACIONES.....	8
7) VALORACIÓN GLOBAL.....	10
8) BIBLIOGRAFÍA.....	12

Gato y Pez es una historia de la autora Joan Grant. El libro ha recibido algunas distinciones por la ilustración obra de Neil Curtis. Publicado originalmente en Australia, donde en 2004 recibió el Premio Children's Book Council of Australia al libro mejor ilustrado, también fue premiado en España por Libros del Zorro Rojo. En 2006 fue finalista del Premio que otorga el gremio de los libreros de Barcelona y Cataluña e integra el catálogo de la Internationale Jugend Bibliothek de Munich que desde 1996 selecciona libros para la exposición "The White Ravens" que cada año se inaugura en la Feria del Libro para chicos de Bolonia.

Un libro para disfrutar a partir de 3 años

1) PARATEXTOS

- **Cubierta/contracubierta:**

Focalizan claramente la atención del lector en los dos ejes fundamentales de la obra, sencillez y claridad para su utilización didáctica y por otro; sensibilidad en la temática que propone y que nos transporta a mundos fantásticos de armonía y paz.

Por otra parte, el título centra la atención en los personajes y en el objeto que provoca toda la acción.

La cubierta y contracubierta, en blanco y negro como el resto de las páginas del libro son coherentes con el resto del álbum. No rompen con el hilo conductor que nos lleva en el viaje a través de la historia de Gato y Pez. La portada posterior se reserva para el resumen el argumento, y un breve comentario sobre la autora y el ilustrador. Como vemos, el editor crea en la colección una identidad material y visual perfectamente reconocible en la que los elementos paratextuales de la cubierta y el lomo tienen como finalidad incitar al lector a un gesto repetido: la compra de un nuevo libro. Si se consigue el objetivo, se crea un lector «adicto» que acepta el contrato de lectura creado, que se implica en el acto de lectura sabiendo que los libros publicados en una misma colección mantendrán unas determinadas características. El inicio de un nuevo libro genera ciertas satisfacciones porque anticipan el placer que el lector o lectora sentirá cuando comience la lectura.

- **Guardas:** atractivas, coherentes con el resto del álbum, son como pequeños posters con ilustraciones, en la primera de las guardas, de sus vidas por separado, en la distancia y, en la segunda nos introducen en la nueva aventura que van a comenzar volando en su barco hacia otros lugares.

- **Encuadernación:**

Resistentes y de gran brillo y adecuadas al neo-lector. Por tanto, tiene la función de anzuelo; por su originalidad, atraer la atención del que pasea o mira entre los estantes donde se encuentre esperando a que alguien lo encuentre y le dé la oportunidad de compartir las ingeniosas aventuras que esperan entre sus páginas.

- **Formato:** Cartoné, 21 X 28 cm.

- **Nº de páginas:** 32 paginas.

- **Tamaño y tipo de letras:**

En los libros dirigidos a los lectores más pequeños, la elección del tipo de letra o la disposición de las letras en las páginas es fundamental. Cada vez es más habitual que los autores de literatura infantil se preocupen, no sólo de elegir un tamaño y tipo de letra adecuado, sino también de mantener una oración completa en una página para facilitar la lectura a un niño que tiene adquirida su competencia lectora y necesita mantener en un mismo campo visual toda la unidad de sentido oracional sin cortarla dejando la mitad en una página y la otra en la siguiente. Esto lo podemos comprobar en *Gato y Pez*.

Adecuado para la historia y las ilustraciones; convencional en literatura. Es una Garamont.

Utilizada en literatura, para la edades tempranas por su fácil discriminación visual, tiene 14 puntos de tamaño. Apropiaada en todo tipo de publicaciones de literatura infantil. Es muy sencilla, fácil de codificar para el niño o la niña. Tiene serifas que hacen que resulte más graciosa y clásica.

2) ILUSTRACIONES

La ilustración podemos considerarla como un paratexto en sí misma, pero en la literatura infantil y juvenil adquiere tanta importancia que debemos analizarla por sí sola, pues es legible y coherente. Curioso es destacar las ilustraciones que ocupan cada una de las páginas y que están acompañadas con una línea de escritura de fácil comprensión ya que se utilizan colores neutros como el blanco y el negro, claros y difuminados. Del mismo modo, las ilustraciones poseen y expresan movimiento, cosa que llama la atención, pese a que resultan esquemáticas en un primer momento.

- Atractivas y expresivas. Los planos expresan sensaciones visuales; el claroscuro, el color, la variación de tamaños y la creación de diferentes recorridos visuales producen la sensación de volumen y animación; las tintas planas (planos lisos sin matices ni sombras) producen sensación de simplicidad así el mensaje al futuro lector es más claro y se graba mejor en la memoria visual, y por tanto, desarrolla la inteligencia. Se produce metarreflexión del episodio que estamos compartiendo gracias al libro-álbum, y por tanto; se fomenta el aprendizaje de valores, sentimientos y experiencias novedosas para el lector.
- Transmiten sensaciones y suscitan sentimientos y reflexión. André Dahan, nos muestra un maravilloso libro infantil. Sus ilustraciones bien podrían servir de plantillas para realizar grabados en la clase de artes plásticas con tintas diversas sobre los episodios del libro. El libro es fuente de utilidades didácticas, en cuanto posibilita la interdisciplinariedad de áreas de conocimiento.
- Están en sintonía con el tono del relato, y contribuyen a crear el ritmo y la tensión en el mismo. ¿Que ocurriría si un Gato se encuentra con un Pez?. Lógico, ¿no?....Se lo zamparía y tan contentos. Pues no amigos, este gato y este pez son especiales porque lo que les ocurre va mas allá de satisfacer esa necesidad, nos transmite lecciones que posteriormente, bien pueden aplicarse tanto dentro del aula multicultural para trabajar en diversidad cultural, como con los vecinos, amigos y familiares.

3) RELATO

□ La trama es imaginativa y original.

La noche en que Gato y Pez se conocieron en el parque, comenzó una entrañable historia de amistad, basada en el respeto y la admiración hacia la diferencia. A cada uno le gustó el aspecto del otro y Gato quiso mostrar su mundo a Pez. Pero cuando Pez empezó a extrañar su hogar, ambos se instalaron en las profundidades del océano, hasta que descubrieron que es posible encontrar el lugar donde seres diferentes pueden convivir en armonía.

Como se puede apreciar, esta la historia de amistad y amor entre dos seres muy diferentes pero unidos por lo esencial....la amistad. Hacer ver a niños y adultos que lo importante y lo esencial va mas allá de las diferencias que podamos encontrar en los otros a los que queremos. En definitiva un sencillo y maravilloso cuento cargado de emotividad.

La narración se sitúa en un entorno reconocible por el lector, en temas y conflictos con los que se puede identificar. «*Aquella noche, cuando Gato y Pez se conocieron en el parque, comprendieron que venían de mundos muy diferentes, pero a cada uno le gustó el aspecto del otro...*» Las aventuras de una pareja singular que descubrió, que aprender nuevas formas de vivir puede deparar inesperados deleites. Una entrañable historia basada en el respeto por la diferencia.

El argumento está bien ordenado y estructurado, con secuencias narrativas organizadas de manera clara y lógica. El final resuelve la trama, el viaje por la fantasía. “*Decidieron vivir donde la tierra se une con el mar...*”, “*...y descansar hasta su próxima aventura.*”

4) ESTILO

La fantasía es evidente en todo el relato; para comprobarlo, solo tenemos que comenzar el viaje de los protagonistas y descubrir lo evidente de la función poética más elemental. Utiliza siempre los aspectos temporales para situarnos en la acción posterior. “*ya tarde en la noche se refugiaron de la lluvia*” “*y mientras amanecía, sigilosamente partieron.*”

Va creando con la sencilla utilización del lenguaje una trama de misterio fantástica. No utiliza complicaciones sintácticas, pero con la simplicidad nos evoca el minimalismo sutil y puro. “*Gato le mostró a Pez su guarida abrigada*”, “*Le enseñó a Pez a trepar*”, “*y cómo vivir en la tierra en las noches frías.*”

El vocabulario no es rebuscado, pero resulta dinámico en su lectura. “*Cuando llegaron, Gato dudaba que el mar le gustara*”. Utiliza los tiempos verbales en subjuntivo para crear el deseo de imaginar más allá de los mundos reales de la existencia. Nos va recreando un mundo mágico de sueños por descubrir.

5) RELACIÓN ILUSTRACIÓN-TEXTO

La magia que nos plantea esta historia, mostrándonos el viaje de Gato y Pez por tierra, por mar e incluso por el cielo a través de las estrellas está fantásticamente ilustrada por Neil Curtis, cuyas imágenes en blanco y negro están, pese a lo que pueda parecer, cargadas de luz y de matices gracias a un entramado de texturas que les hace cobrar vida y que nos arrastra, inevitablemente, a través de la fantasía que despliega las aventuras de nuestros protagonistas.

- **REDUNDANCIA:**

El texto es comprensible por sí mismo y las imágenes sólo lo ilustran, aunque nunca la imagen es totalmente redundante, ya que siempre añade un plus de informaciones visuales sobre personajes y ambientes que en el texto no figuran.

Gato y Pez son tan diferentes como el blanco y el negro, las ilustraciones demuestran la hermosura de los opuestos. En blanco y negro, las tramas forman objetos y animales. En algunas predomina el negro, en otras el blanco, todas son bellísimas. Las ilustraciones construyen un mundo fantástico a partir del hermoso texto. Un texto poético y minimalista que cuenta y sugiere, que evoca y transmite profundos sentimientos.

- **COMPLEMENTARIEDAD:**

El texto necesita la imagen y viceversa para ser comprensible, puesto que la historia se encuentra parte en el texto y parte en las imágenes. Los dos códigos se complementan para construir una historia. De este modo se acompaña al niño con su lectura y a las familias a recorrer el maravilloso mundo que nos brinda la conjunción entre los códigos de lenguaje. Mediante este juego acompañamos a experimentar y vivenciar la lectura, de forma que se convierta en un mágico método de aprendizaje. Empezando por la propia diversidad de cada uno de nosotros, de cada familia que forma cada uno de nosotros, de cada cultura ancestral que nos permite evolucionar, de todo aquello que brinda la naturaleza que nos invita a observar y admirar la literatura.

Las imágenes ofrecen información extra al texto y son estrictamente necesarias para comprender la trama, porque aportan otros significados, aspectos de la historia que no se abordan en el texto, sentimientos y ambientes de la fantasía de cada lector.

La contraposición entre el blanco y el negro acentúa la oposición de los personajes y también su belleza nos hace entender mejor su complementariedad. Vigoriza la idea-eje del relato sobre la atracción de los contrarios, y por tanto posibilita, la comprensión del significado de unidad y equilibrio.

«Aquella noche, cuando Gato y Pez se conocieron en el parque, comprendieron que venían de mundos muy diferentes, pero a cada uno le gustó el aspecto del otro...»

6) OTRAS OBSERVACIONES

- **El componente cinematográfico.**

Los planos de cada imagen son planos sin profundidad. Aportan una visión global y plana de cada episodio. Coloca a los personajes siempre en el centro de la hoja. Nos dan una visión clara de lo que sucede y podemos incluso ver y sentir lo mismo que los protagonistas sumergidos en el poder de atracción que generan de sus miradas. Es un ejercicio de intersubjetividad primaria necesaria para la comunicación ya desde que el ser humano nace, y que, sin ella, andamos perdidos y con carencias afectivas y sociales.

- **La distribución de las imágenes en la página y su relación.**

Las imágenes se complementan a la perfección con el texto. El texto está situado en la página de la izquierda y la imagen a la derecha. Ocupan cada lámina por completo sin dar lugar a márgenes. La historia va pasando lentamente cada vez que se pasa la hoja comienza una nueva etapa de vida para los dos personajes. En definitiva, una presentación del libro que tiene como finalidad introducir la lectura y argumentar la importancia de la obra.

- **Relación con las artes plásticas:**

Los métodos de impresión artísticos son aquellos en que se graba manualmente una imagen sobre una superficie rígida, que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, permitiendo así hacer de manera mecánica múltiples copias de la misma.

Desde la antigüedad, en países del oriente asiático, como China; la más utilizada era:

La xilografía (del griego ξυλον, *xylón*, ‘madera’; y γραφη, *grafé*, ‘inscripción’) es una técnica de impresión con plancha de madera. El texto o la imagen deseada se talla a mano con una gubia o buril en la madera. Se utiliza habitualmente una sola matriz (llamada también *taco*) para cada página. A continuación se impregna con tinta y presionándola contra un soporte (como el papel) se obtiene la impresión del relieve. Las maderas más adecuadas para realizarla son la de boj, la de cerezo o la de peral. Otras maderas menos duras, como las de arce y roble, no son adecuadas para la xilografía.

El Linograbado es una variante del grabado en madera en la que una hoja de linóleo (a veces montados en un bloque de madera) se utiliza para la superficie en relieve. Un diseño se corta en la superficie de linóleo con un cuchillo afilado, gubia, un cincel en forma de V o arrancar, con la posición elevada (sin tallar) zonas que representan una inversión (imagen en espejo) de las partes para mostrar impresa. La hoja de linóleo se entinta con un rodillo (llamado Brayer), y, a continuación, impresionó sobre papel o tela. La impresión real puede hacerse a mano o con una prensa.

Aunque el linóleo como revestimientos del suelo se remonta al 1860, la técnica de impresión linograbado se utilizó por primera vez por los artistas de Die Brücke en Alemania entre 1905-13 en el que había sido igualmente utilizado para la impresión de fondo de pantalla. En un principio se describieron sus impresiones como grabados en madera sin embargo, que sonaba más respetable. La técnica de grabado en linóleo es muy estimada y utilizada por los artistas plásticos en nuestra época y por sus características es muy apropiada para realizarla dentro de las actividades de aulas de artes plásticas.

Entre los artistas que han utilizado esta técnica cabe destacar a Pablo Picasso (1881-1973), Henri Matisse (1869-1954) y Jean Arp (1887-1966) entre otros.

Las ilustraciones de la obra, *Gato y Pez* pueden servir de plantillas para realizar linograbado o xilografías. Es curiosa la complejidad del trazo mezclada con la simplicidad que exige la ilustración infantil.

7) VALORACIÓN GLOBAL

“Una noche mientras vagabundeaba, gato se encontró con Pez. Los dos venían de mundos muy diferentes, pero a cada uno le gusto el aspecto del otro.” Así comienza la historia de estos simpáticos personajes que, dejando de lado cualquier tipo de prejuicio o de barrera impuesta por las evidentes diferencias entre uno y otro, deciden hacerse amigos y enseñarse mutuamente los encantos y las diversiones de cada uno de sus mundos. ¿Un gato y un pez pueden ser amigos? ¿Dónde jugarían?... No, ¿Cómo van a ser amigos un gato y un pez si no tienen nada en común?

Desgraciadamente, demasiadas veces damos la espalda a aquello que nos parece diferente, no nos arriesgamos y, como se suele decir: “*Quien no arriesga no gana*” y, en esta ocasión, Gato y Pez, protagonistas de esta historia, nos dan una lección y nos demuestran que la amistad siempre es posible.

Este cuento, escrito por Joan Grant, constituye una historia cargada de significado que todas las personas de todas las edades deberían leer; pero el texto, sencillo y directo, hace que esta historia sea posible y cercana para los más pequeños, convirtiéndolo en lo que en realidad es, una obra de gran significado.

□ **Calidad estética y literaria.**

Gato y Pez está editado por *Libros del Zorro Rojo*. Fue candidato el Premio Crichton e incluido en el catalogo de la Biblioteca Juvenil Internacional White Ravens. Y fue finalista en 2006 en la categoría de álbum infantil del premio otorgado por el Gremi de LlibreTERS de Barcelona i Catalunya.

Una historia sobre la atracción de los opuestos y sobre la voluntad de encontrar la manera de amar aún en las condiciones más inverosímiles. Sí, puede ser muy conveniente educar en la diferencia para conseguir la igualdad.

Hay que considerar, por un lado, la radical dignidad de todos los seres humanos, y la idéntica capacidad de contribuir al progreso y al avance social. Por otro lado, no podemos cerrar los ojos a la realidad de unas diferencias que son diversidad, complementariedad, especialización... y que, por tanto enriquecen la humanidad. Repetimos, una vez más, que la diversidad es enriquecedora y debe ser vista como un enriquecimiento, no como un problema.

La escuela debe educar en el respeto al otro; la educación diferenciada puede perfectamente ayudar a los alumnos –por ejemplo- a comprender el papel insustituible de la mujer y del hombre, en los distintos aspectos de la vida familiar, social, en el mundo del trabajo y de la política, etc. En consecuencia, es necesario plantear cualquier estudio de género desde esta doble realidad –igualdad y diferencia- que no es contradictoria, sino simultánea.

Educar en la diversidad nos lleva a la autenticidad, a la magia de ser único en unidad con el resto. Educar en la diferencia nos lleva a la competitividad, a la exclusión, al miedo, a la negatividad y al egoísmo.

La diversidad permite alzar la mirada y ver más allá de los ojos. Invita a sentir los matices de cada ser su esplendor y magnitudes. La diversidad aflora los potenciales genéticos de cada ser y los trasmuta en maravillas de la creación. La diversidad conecta con la esencia de uno mismo y con la del otro, desde el respeto, el amor y el límite.

La diversidad fomenta un mundo lleno de colores y formas diversas donde se convive en paz y armonía, en serenidad y admiración. Diversidad no es ser diferente... Diversidad es ser único y formar parte del todo.

La diversidad invita a la sencillez dentro de toda perfección, así como nuestros protagonistas en sus aventuras. La diversidad te da alas para sentir la libertad, quita etiquetas. Diversidad es la transparencia, la aceptación y comprensión de toda existencia. Educación, como seres diversos, únicos y totales. No existen las diferencias entre personas, existen diversidad de matices que nos aportan miles de direcciones distintas para poder elegir y realizarnos como seres humanos en esta era planetaria en la que nos toca vivir. Pero sin olvidar, que esas direcciones nacen y mueren en el mismo lugar, en el amor

8) BIBLIOGRAFÍA :

- CERRILLO, P. (2007): *Literatura infantil y juvenil y educación literaria: hacia una nueva enseñanza de la literatura*, Barcelona, Octaedro
- COLOMER, T. (2010): *Introducción a la literatura infantil y juvenil actual*, Barcelona, Síntesis.
- ESCAPIT, D. (2006): “Leer un álbum ¡es fácil!. Una manera de leer e interpretar los álbumes ilustrados”, *Peonza*. 75/76, abril p.p. 7-21.
- GONZALEZ, LD y ZARAPAÍN, F. (2005): “Aproximaciones al lenguaje de los álbumes” *CLIJ*, núm: 178, enero, pág 7-14.
- HELD, J. (1977. Trad. 1985): *Los niños y la literatura fantástica. Función y poder de lo imaginario*. Barcelona: Paidós.
- JANER MANILA, G. (1989): *Pedagogía de la imaginación poética*. Barcelona: Aliorna.
- RODARI, G. (2000): *Gramática de la fantasía. Introducción al arte de contar historias*, Barcelona, del Bronce.
- TABERNERO, R. (2005): *Nuevas y viejas formas de contar: el discurso narrativo infantil en los umbrales del siglo XXI*. Zaragoza, Prensas Universitarias.
- TEJERINA, I. (2008): Un modelo de análisis del libro ilustrado: “Siete ratones ciegos”. *Cuadernos de literatura infantil y juvenil*. *CLIJ*, 215. p.p, 44-52.