

RUTA 5:

COMUNICACIÓN NO VERBAL: EL PODER DE LA IMAGEN

Todos los títulos recomendados en la presente Ruta son aptos para trabajar con alumnos de los tres ciclos de Primaria.

RUTA 5:

COMUNICACIÓN NO VERBAL (II)

EL PODER DE LA IMAGEN

Si se quiere utilizar el álbum ilustrado como herramienta principal en nuestra metodología de trabajo, se ha de prestar especial atención al tema de la imagen: sus características como lenguaje, sus elementos y peculiaridades de lectura. Numerosos y excelentes documentos están dedicados a dichos análisis, y los iremos citando como fuentes a lo largo de la ruta. **Pero la presente guía tiene por objeto trabajar la comunicación en el aula, y nosotros hemos sentido la necesidad de centrarnos en la experiencia comunicativa que generan las imágenes del álbum, porque nuestra vida profesional se ha visto transformada por ella.**

El arte siempre es una transformación, no un mero adorno decorativo. La obra concreta no es su finalidad, sino el propio proceso de búsqueda. Es ahí donde se genera el encuentro con el niño: los pequeños que acuden a nuestras clases cada día; el chiquillo que una vez fuimos o el que las circunstancias no nos permitieron ser; el niño que aún permanece en nuestra curiosidad cotidiana y en nuestra capacidad para disfrutar del mundo en estado puro, como un infinito campo de juegos.

El álbum ilustrado materializa ese mundo y lo hace accesible a todos, no importa cuál sea su edad, el nivel de formación o la procedencia. Es una plataforma integradora de encuentro, que genera pasión, sentimientos compartidos, redes de comunicación.

Es muy difícil explicar todo esto con palabras, pero es fácil vivirlo cuando ponemos en contacto a los niños con álbumes ilustrados de calidad. Los títulos elegidos para esta ruta son propuestas excepcionalmente variadas: una obra sostenida por poco más que una frase, un álbum mudo, un imaginario informativo, una narración que aparentemente podría leerse sin imágenes y un manual-taller de creación. Pero cada uno de ellos nos seduce e invita a formar parte de una nueva comunidad educativa, cómplice y creativa.

Señoras y señores: PASEN Y VEAN.

BIENVENIDOS

LEER 1:**Deja volar tu imaginación. *Una ruta que sigue a los pájaros***

Un buen libro te puede llevar a cualquier parte. En las aulas siempre elegimos los más especiales para comenzar nuestras rutas, libros que enamoren a los niños y les hagan pedir más: esperar impacientes la hora de la lectura. Con ese criterio hemos elegido la cabecera de cada capítulo de esta guía.

La selección es un punto fundamental de nuestro trabajo: conocer muchos libros, sí, y conocerlos bien; pero sobre todo comprobar qué sucede cuando llegan a las manos de los niños. Rara vez analizamos un libro sin haberlo visto antes a través de los ojos infantiles. Ellos son los críticos primeros de una literatura que les pertenece, y con su mirada le otorgan su verdadera dimensión.

Los pájaros llegó a nosotros a través de manos adultas: editores, críticos, una profesora amante del trabajo de su autor e ilustradora, un corto de animación. Sus imágenes daban ganas de crear y lo convertimos en **el escaparate de una librería...**

... Hasta que por fin voló a **una escuela.**

Resumen: Un camión atraviesa por un paisaje desierto, se detiene al borde de un precipicio y su conductor abre la puerta trasera para dejar salir a un montón de pájaros de diferentes colores, que se pierden en la lejanía. Hay una excepción: un pequeño pájaro negro, tímido y retraído, que parece no saber volar aún.

Una historia de amistad y complicidad. Dos hilos narrativos: un texto poético y unas imágenes que amplían tanto el significado que caben múltiples interpretaciones. Un álbum que no da respuestas pero despierta múltiples preguntas.

Título: Los pájaros

Texto: Germano Zullo

Ilustraciones: Albertine.

Editorial: Libros del Zorro Rojo, 2012

ISBN: 978-84-96509-56-6

◀ Álbum de fotos del escaparate creado por TresBrujas para la librería El Bosque de la Maga Colibrí. Fotografías de Nafria.

<http://www.flickr.com/photos/lamagapajaros>

◀ Algunos días son diferentes... entrada del blog "Bosque de Lecturas". Experiencia de lectura compartida con niños a partir del álbum "Los pájaros".

<http://bosquedelecturas.wordpress.com/2013/08/25/98/>

◀ Ilustración del libro *Los pájaros*

CONVERSAR:**Redes de lectura**

Cuando la lectura compartida ya es un hábito asumido por todos en el aula, la biblioteca que comparten las mentes de nuestros alumnos no sólo crece en cantidad sino que fortalece los lazos entre sus lectores y entre los propios títulos: unos nos recuerdan a otros y todos componen un territorio común de juegos, referencias, aprendizajes. Ya hemos visto cómo los mejores reaparecen continuamente: obras como *Siete ratones ciegos* que siempre tienen algo nuevo que aportar y que en realidad podrían pertenecer a todas las rutas.

Los pájaros podría encabezar una propuesta de filosofía, de poesía, de narrativa visual, de información. En este caso no sería tanto por su versatilidad como por nuestro apego a su energía positiva, su colorido radiante y su aroma a vacaciones. Vamos pues a seguirlo por ahí, como hacen los pequeños. Descubriremos que también es bueno para nosotros los mayores.

PROYECTAR:**Cuando el aprendizaje es la esencia del proyecto**

¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué necesidades despierta y qué motivaciones estimula? Los buenos profesionales tienen siempre en cuenta este debate, pero hay que reconocer que rara vez se traslada honradamente a los alumnos. Y nos equivocamos, porque no se perciben como personas con futuro, sino como receptores pasivos del futuro que nosotros queramos o sepamos construir en ellos.

Un buen proyecto siempre comienza con dos preguntas: qué sabemos y qué queremos aprender. Puede que nuestro alumnado quiera saber de pájaros, un conocimiento concreto que planteábamos en la **Ruta de comunicación para la investigación**. En ese caso la propuesta de este álbum servirá para presentar los resultados de modo más atractivo y para sugerir nuevas búsquedas de datos (colorido de las plumas, velocidad de vuelo, costumbres migratorias, comercialización de especies y peligros que acarrea para su conservación).

Sin embargo las posibilidades pueden ser mucho más amplias y desde luego más locas. Tal vez los niños quieran saber de migraciones, pero no de pájaros; de colores, pero no de plumas; de camiones, de acantilados, de bocadillos, de relaciones. Pero es seguro que también les interroga la posibilidad de cambiar el mundo/las cosas.

“¿Cuántas veces has sentido que si supieras “algo”, y ese “algo” podría cambiar tu vida radicalmente? ¿Qué te gustaría saber hacer y nunca has encontrado quién te lo explicase? ¿Cuántas cosas podrías enseñar a tus amigos con las que poder ayudarles? ¿Conoces a alguien que sabe hacer algo “valioso”, “curioso”, “especial”?”

La batería de preguntas pertenece a *La escuela expandida: La educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar*, una experiencia desarrollada en el IES Antonio Domínguez Ortiz de Sevilla. En ella se utilizan herramientas lúdicas de gestión de proyectos, como las dinámicas de grupo (para establecer un clima de apertura y colaboración), los sociogramas (para analizar las relaciones existentes en el grupo) y mapas de contenidos (esquemas para organizar los datos obtenidos durante el proceso). El material fundamental es el post-it. En este caso los alumnos escriben en ellos las cosas que quieren aprender y las que pueden enseñar, y eso conduce a poder establecer nuevas relaciones. Compruébalo en este vídeo.

¿No se te ocurre cómo plasmar esto en tus clases de primaria? Pues échale un vistazo a este vídeo de VoxPrima sobre sus talleres de Pictoescritura “para rescatar la creatividad y lograr una sociedad mejor” > >

<http://igualdad3000.blogspot.com.es>

◀ Blog del departamento de filosofía del IES Antonio Domínguez Ortiz.

Documental, co-producido por ZEMOS98 Gestión Creativo Cultural e Intermedia Producciones, que narra la experiencia vivida en el IES Antonio Domínguez Ortiz durante el desarrollo del taller de Banco Común de Conocimientos. Una mirada crítica y desafiante al interior del sistema educativo.

<http://www.zemos98.org/eduex/spip.php?article133>

◀ Voxprima: espacios de pictoescritura.

Hacer click en: ¡Sumérgete en un taller de pictoescritura! (experiencia de trabajo en la escuela)

<http://voxprima.com/nuestros-videos/>

CREAR:**Actividad plástica: La plástica siempre es un proyecto**

Acometer una actividad plástica siempre es un reto. Su finalidad primordial es obtener un producto, y para ello es necesario disponer de unos materiales y aplicar determinadas técnicas en un esquema organizado de trabajo. Suele ser una de las tareas favoritas del alumnado, pero ese aprecio estará directamente relacionado con la creatividad e innovación de las propuestas.

Hasta llegar a la educación secundaria el sistema educativo no tiene previsto el encuentro con la actividad plástica como un conocimiento especializado. Los centros no cuentan con profesorado titulado en la materia ni recursos específicos. En esta ruta vamos a enlazar con múltiples propuestas apasionantes, casi todas impulsadas desde el ámbito extraescolar, tanto por talleristas profesionales como por maestros aficionados al arte en su vida particular, o por profesores de secundaria que realizan en sus centros un magnífico trabajo que nosotros podemos adaptar.

Internet se ha convertido en una rica fuente de recursos. Muchos ilustradores y artistas comparten sus creaciones, explicaciones y técnicas con una guía paso a paso o, al menos, multitud de fotografías. Una de nuestras favoritas es **Cristina Moreno Canigo**, que en su blog desarrolla multitud de proyectos plásticos con niños de primaria.

En este caso os **enlazamos un taller de formación realizado con profesorado sobre el tema de los pájaros**, pero a lo largo de la ruta lo iremos relacionando con otros sobre el mar, el color o las estructuras tridimensionales: ¡agregadlo a vuestros favoritos!

Añadid también al artista norteamericano que, desde que nacieron sus hijos, desarrolló con y para ellos todo tipo de juegos, juguetes y proyectos de creación maravillosos. **Aquí tenéis los etiquetados en "birds"** (pájaros en inglés):

No podéis dejar de visitar el blog de Katarzyna Rogowitz, ilustradora afincada en nuestro país, que con su talento y la ayuda de los niños **es capaz de hacer volar ¡a un rinoceronte!**

Y por último, **La ciudad de los pájaros**. Un taller arquitectónico diseñado y realizado por PROCES, cuyo desarrollo queda reflejado en este vídeo.

◀ En el blog "**Fem manual amb la Cristina**". Pájaros. Taller de formación de profesorado de Cristina Canigo para trabajar plásticamente la temática de las aves.:

<http://manualescanigo.blogspot.com.es/2013/03/blog-post.html>

◀ del Blog: *Made by Joel*:

Diversas propuestas técnicas del artista Joel Henriques para representar pájaros de manera sencilla utilizando materiales reciclados.

<http://madebyjoel.com/tag/birds>

◀ Resultados del taller artístico sobre ciencia impartido por Katarzyna Rogowitz para la Fundación Séneca.

<http://katarzynarogowicz.wordpress.com/2010/11/07/secyt-2010/>

◀ Enlace al vídeo: *City of birds / architectural workshop*

<http://vimeo.com/58245826>

LEER 2:

Sumérgete en la imagen

Título: La ola

Ilustraciones: Suzy Lee

Editorial: Barbara Fiore, 2008

ISBN: 978-84-936185-4-4

Con *Los pájaros* nos hemos lanzado a un proyecto de investigación (los propios pájaros), de desarrollo (el aprendizaje en sí mismo), y de plástica (materiales y técnicas). Ahora nos toca atravesar el mar.

Como podemos comprobar en los versos de *El mar en calma* y *Viaje feliz*, álbum que trabajamos en la **Ruta 7**, dedicada a la poesía, el mar es una metáfora de la vida. En ella también nos marcamos proyectos, caminos a seguir, pero no es lo mismo embarcarse en una idea que mantenerse en ella. Por eso hay quien llama a esas planificaciones "iniciativas", porque no son realmente proyectos hasta que se han desarrollado y adaptado a la realidad, con su correspondiente reorientación. Hay que vivirlas y pasar por sus cambios.

Resumen: En este sugerente libro sin palabras, Suzy Lee retrata la infancia a través de los juegos con las olas de una niña en un día de playa.

Un canto a la simplicidad de los momentos felices, al juego como motor de la niñez y el aprendizaje como forma de conocernos y explorar nuestros límites.

Doble página de *La ola*. ▲

CONVERSAR:

Hasta dónde podemos llegar

Si el tema de los pájaros puede dar mucho de sí, el del mar es completamente inabarcable. Esto puede tener consecuencias muy diferentes según nuestra actitud, igual que le sucede a la niña de *La ola*: puede darnos miedo y salir huyendo, fascinarnos y no poder abandonarlo, atraparnos y no dejarnos de "empapar". Los pájaros siguen ahí: esas gaviotas que acompañan a la protagonista, expectantes.

Los niños son como el mar: completamente inabarcables, pero cada uno de ellos es en sí mismo un mar único e inesperado, con una fuerza imposible de imaginar. Sentémonos a escucharles: ¿Qué saben y qué quieren saber del mar? ¿Qué quieren contarnos y cómo? ¿Qué sensaciones les despierta? ¿Con quién lo han disfrutado?

Una caja de recuerdos puede ser una manera que les encanta de convertir esa conversación en algo material, manipulable, más fácil de compartir y (eso nos viene bien en clase) organizar. Pedíles que traigan un objeto cada uno, que sea especial para ellos, cread una caja del tesoro con sus aportaciones y procurad que el turno de intervención venga dado por la curiosidad: que cada uno saca de la caja lo que le despierte más interés.

¿Y si aplicamos el sistema a otros aspectos? Varias veces hemos hablado de tener un buzón en clase, pero si al buzón llegan todo tipo de propuestas, habrá que clasificarlas. Podemos hacer un fichero a la antigua usanza con separadores

que vayan agrupando los contenidos o aprender a distribuir el tiempo con una agenda de pared donde disponer las propuestas de la semana, el mes o el curso. En algunos países estos distribuidores de tareas, ideas, prioridades (Focus Wall, Set your goals, etc.) son un material corriente y se comercializan ya preparados por áreas o asignaturas. Pero en todo caso son muy fáciles de hacer y pueden traer beneficiosos cambios estéticos y procedimentales.

INVESTIGAR: Álbumes sin palabras

Ya nos hemos encontrado este tipo de libros en otras rutas de esta guía: *La puerta*, cuando hablamos de todo lo que comunicamos sin palabras; *El código de la circulación*, a propósito de los símbolos visuales que son la base de los códigos escritos; *Buh*, una serie de cómics sin texto donde comentamos sus peculiaridades de lectura y enlazamos con un artículo sobre la necesidad de libros mudos en las bibliotecas escolares.

Son propuestas diversas y es fácil (y un ejercicio recomendable) identificar qué las diferencia; pero hay una cosa que los une y gustaría a nuestros pájaros: son lecturas migratorias, libros que podemos compartir con lectores de cualquier punto del planeta porque hablan un idioma universal: la imagen.

CREAR:**Una escuela bajo el mar**

Si ya habíamos generado un ambiente marino de forma sencilla en la Ruta 7, ahora podemos dejarnos llevar por toda nuestra emoción creadora y experimentar con técnicas de lo más variado.

Otra fuente de inspiración y recursos que nos puede resultar muy útil son las páginas web de los museos: El Thyssen, el MoMA o el Reina Sofía nos proporcionan guías de descubrimiento del arte, programas educativos, vídeos sobre técnicas. Hemos aprovechado esas publicaciones en diversos puntos de la guía y aquí mismo os enlazamos una nueva propuesta de transformación de la escuela a través del arte, en este caso del Guggenheim de Bilbao.

Pero si hay un museo imprescindible para nosotros, ese es el dedicado al álbum ilustrado y a uno de sus más famosos creadores: Eric Carle. El lugar físico nos pilla un poco lejos, en EEUU, pero en internet podemos realizar incluso una visita virtual y talleres artísticos. Y, sobre todo, podemos reproducir en nuestra escuela su mayor obra: el arco-iris colectivo de la pared de cristal del estudio. En una sencilla y económica cortinilla colgante, compuesta de fundas de plástico y anillas para documentos, se van insertando los papeles resultantes de los talleres de experimentación con todo tipo de técnicas y colores. El resultado es un espectacular filtro para el sol y la luz que inundan la habitación. ¡No dejéis de seguir los enlaces de “Resources / activities” para descargar los PDF con el paso a paso!

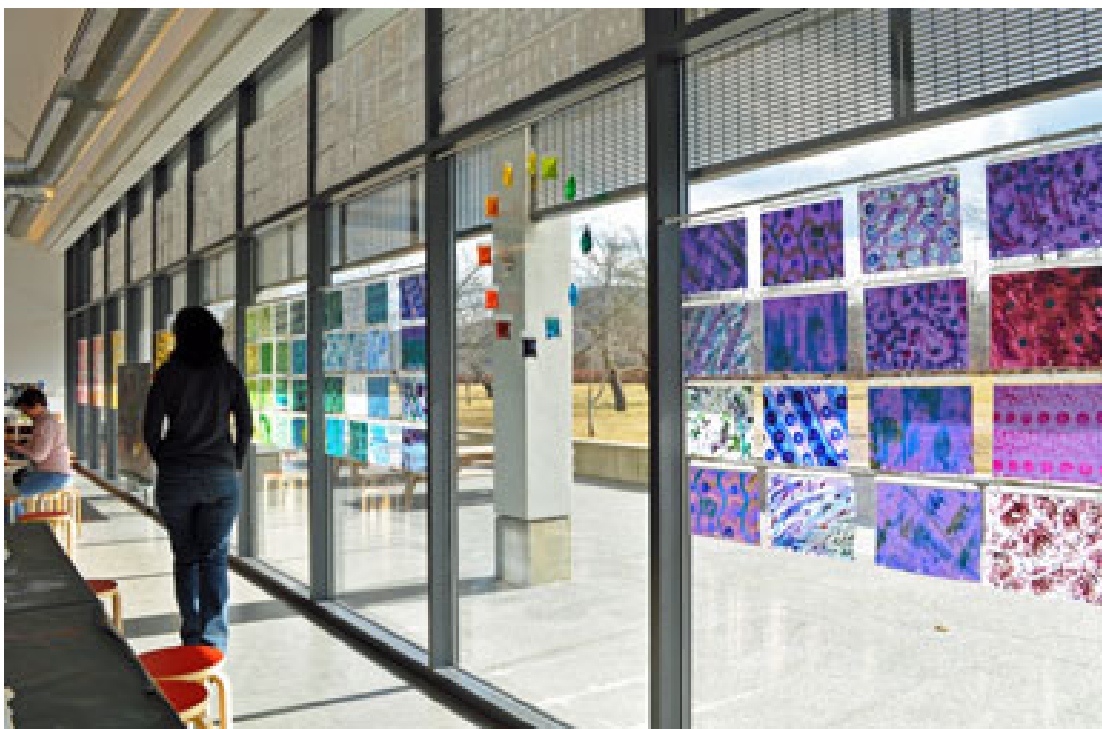
Resultados del taller Cambiando la escuela impartido por Ibon Garagarza en el Colegio Miribilla con alumnos de 1º de Primaria. ▶
<http://lta2012.guggenheim-bilbao.es/obras/cambiando-la-escuela/>

Libros de Eric Carle publicados por la editorial Kókinos. ▶
<http://editorialkokinos.com/autor/eric-carle/?s&ifvacia=true>

The Eric Carle Museum of Picture Book Art. ▼▼

Resultados de uno de los maravillosos Talleres con Papel de Seda del Museo Eric Carle.

<http://www.carlemuseum.org/studioblog/?tag=eric-carle-tissue-paper-workshop>

¡La mejor fiesta pasada por agua!

Blog Fem Manuals de Cristina Canigo.
 Propuestas plásticas para representar el mar.
<http://manualescanigo.blogspot.com.es/2011/05/la-mejor-fiesta-pasada-por-agua.html> ▶

Para poblar de criaturas un espacio tan propicio, acudimos de nuevo a Cristina Canigo y os invitamos a reproducir su maravillosa fiesta de la primavera, dedicada al mar en el año 2011.

Propuesta de Miltos Manetas de creación plástica online de obras inspiradas en Jackson Pollock. ▶
<http://www.jacksonpollock.org>

Antes de que se vaya la ola, os dejamos un último vínculo para los que necesiten un recurso rápido, que no manche, y que sirva para experimentar el expresionismo abstracto, tan relacionado con la marca de la espuma sobre la arena de la playa y sobre nuestro corazón.

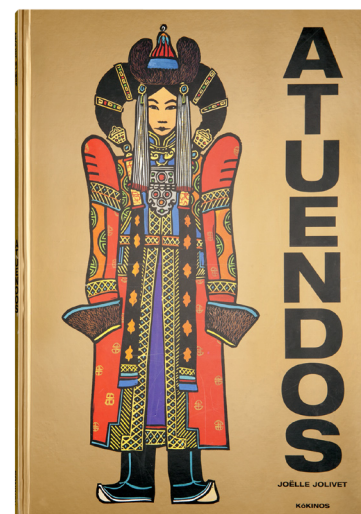
LEER 3:

El mundo en imágenes

El primer libro impreso para niños fue una obra documental en imágenes: El “Orbis sensualium pictus” de Comenius, “con el que ambicionó mostrar el mundo nombrando sus objetos y acompañándolos de pequeños grabados en madera que él mismo preparó. [...] Leyendo sus teorías, tres siglos más tarde, todavía se advierten principios innovadores basados en la participación activa de los niños y en la inclusión de la belleza y la fantasía en los trabajos escolares, algo que los pedagogos como Montessori retomarían posteriormente.” (Ana Garralón: *Historia portátil de la literatura infantil*. Anaya, 2001)

A esta larguísima tradición pertenece *Atuendos*, que condensa en imágenes innumerables conocimientos acerca de las costumbres y organización social del ser humano. Un concepto de información a la medida de los niños que tiene mucho que enseñar a los mayores.

Resumen: Un libro informativo de gran tamaño sobre los trajes y complementos de todos los tiempos y todos los países, ordenados por temas: princesas, armaduras, espectáculos. Con piezas manipulables para descubrir los secretos ocultos de los modelos más complejos y muchas curiosidades para analizar e interpretar: las faldas y tacones de los atuendos masculinos, el significado de los colores para algunas culturas o la adaptación de los modelos a las materias primas y el clima de los distintos lugares.

Título: *Atuendos*

Texto e ilustraciones: Joëlle Jolivet

Editorial: Kókinos, 2008

ISBN: 978-84-96629-71-4

CONVERSAR:

Ver a través del tiempo y del espacio

¿Has visto alguna vez un pez abisal? ¿Un dinosaurio? ¿una batalla contra los piratas? ¿Una nave espacial? Si te paras a pensarlo, no sabrás qué contestar. Prácticamente nadie ha visto ninguna de esas cosas en la realidad, pero todos las hemos contemplado en grabaciones o simulaciones que parecen la misma cosa. Cuando se inventó el cinematógrafo, la gente se levantaba espantada de sus asientos creyendo que iba a ser arrollada por un tren. Cien años después, muchos niños no han estado nunca en presencia de una verdadera vaca, pero sus ojos han observado los escondites y costumbres de cientos de especies remotas e incluso extinguidas, como los famosos dinosaurios.

El debate sobre la credibilidad de lo que vemos y oímos está más vivo que nunca. Nuestros sentidos tienen acceso a experiencias inimaginables en otras épocas, pero los niños han de ser más críticos, seleccionar y discernir para qué quieren la información.

◀ Detalle de páginas del libro *Atuendos*.

INVESTIGAR:

¿El hábito hace al monje?

Cuando los niños están dando sus primeros pasos en la lectoescritura, es frecuente que les pidamos que reflejen los conocimientos que van adquiriendo por medio de dibujos. Es una buena actividad, siempre que respetemos tanto su ritmo evolutivo como su creatividad: igual que comprendemos que no es el momento de escribir textos excesivamente largos, debemos saber que aún no han desarrollado la mayoría de las técnicas para plasmar la perspectiva, (aunque su mente está realizando interesantes investigaciones sobre cómo ordenar el espacio y mostrar lo que sucede en él).

La imagen aislada es una buena opción para elaborar materiales, ya que la composición posterior puede correr a cargo del adulto y hacer más atractivo el producto final. Recortar fotografías permite incluir cosas difíciles de dibujar y centrarse realmente en la investigación del tema y en la organización de los contenidos. El ejemplo siguiente, que procede de un blog escolar sumamente útil, se puede adaptar a muchos proyectos.

Si queremos seguir con el tema del vestido y la historia, tenemos una magnífica posibilidad a través de un popular juguete: las muñecas de papel o recortables. Hoy en día se venden frecuentemente como artículos de colección, pero también se han adaptado a las nuevas tecnologías: es fácil descargarlos, tanto en reproducciones como en nuevas propuestas de diseñadores y ilustradores. Existen numerosos blogs dedicados a ello, cuyos materiales propiciarían todo tipo de preguntas, búsquedas y clasificaciones. Os enlazamos uno con gran número de muestras de época y ¡que comience la caza del tesoro!

◀ "El libro de la compra".

Blog Biblioabrazo. Propuesta de investigación y creación plástica para trabajar los alimentos en el aula.

<http://biblioabrazo.wordpress.com/2011/05/04/el-libro-de-la-compra/>

◀ Para saber más sobre la Historia de las muñecas recortables podéis leer esta entrada en el blog *Las cosas de mami*.

<http://lascosademami.com/blog/blog/2013/el-pasado-de-los-recortables/>

CREAR:

Actividades plásticas: *Oficios artísticos*

Naturalmente los vestidos nos pueden llevar por muchas direcciones: los materiales con que están hechos y las técnicas para realizarlos es una de ellas. Otro interesante análisis histórico se deriva de la facilidad con que hoy podemos acceder a todo tipo de prendas de vestir y renovarlas, porque el aprendizaje de la costura o la tejeduría ya no son necesidades prioritarias en las casas como antaño, pero sí son salidas profesionales a tener en cuenta.

Es muy beneficioso para los niños experimentar estos procesos de elaboración de objetos que utilizan diariamente, así como la manipulación sencilla de los materiales y máquinas que los producen. Entre ellas están los telares. Los hay de diversos tipos y con diferente complejidad, pero a la hora de jugar con el color y las imágenes, esta versión sencilla puede proporcionarnos muchas satisfacciones.

Y una vez que hemos practicado con hilo y aguja, podemos probar a coser pequeños vestidos para piratas, superhéroes o hadas, a partir de retales.

Este vestuario para hadas forma parte de la exposición *(S')Habiller* del Centre de Créations pour l'Enfance de Tinquaux (<http://www.danslalune.org/index.php>).

◀ Propuesta de taller de Cristina Canigo para practicar la costura fabricando pequeños telares con platos de cartón reciclado:

<http://manualescanigo.blogspot.com.es/2009/03/telares.html>

▲ Fuente foto:

<http://annicanailles.canalblog.com/archives/2011/11/13/22656422.html>

Título: Juego de pistas en Volubilis

Texto e ilustraciones: Max Ducos

Editorial: Kókinos, 2007

ISBN: 978-84-96629-13-4

LEER 4:

La vida en tres dimensiones

El arte no es plano. Esto no es un simple juego de palabras: es la expresión de un hecho objetivo. Incluso dejando a un lado las creaciones lingüísticas y sonoras y ateniéndonos a las plásticas, la historia del arte contiene muchas más producciones fuera del soporte plano que sobre él.

Por supuesto, su fin primordial es estético y expresivo, pero no está tan alejado de los asuntos prácticos como resultaría cómodo aceptar. Buscamos la belleza en las cosas cotidianas y en su búsqueda trascendemos a los objetos y su utilidad primera, para convertirlos en huellas de nuestro paso por la tierra.

Resumen: Una niña se siente extraña en su casa, tan moderna y diferente de las otras. Una tarde descubre que le han preparada un juego de pistas, escondidas en diferentes rincones. Resolviendo los acertijos recorrerá todas las estancias de la casa y en ese viaje descubrirá el secreto que han diseñado para ella.

CREAR

Y PROYECTAR:

Del material a la estructura habitable

Si muchas disciplinas artísticas son poco habituales en la escuela, cuando hablamos de aquellas que trabajan con el volumen, como la escultura y la arquitectura, el vacío es casi absoluto. Sin embargo, las iniciativas educativas que hemos descubierto en nuestra búsqueda son verdaderamente apasionantes. Vamos a seguirlas, como si de otro juego de pistas se tratara.

Hemos visto en nuestro recorrido por las distintas rutas de esta guía algunas propuestas de modelado, principalmente con arcilla, que tal vez nos hayan hecho experimentar nuestro primer contacto con esos materiales que adquieren forma al actuar sobre ellos. Vamos a elaborar uno especialmente sencillo, con el que nos adentraremos en el campo de la escultura moderna y en la creación de materiales para trabajar matemáticas (seriación, aritmética, geometría): **la pasta de papel.**

► “Hacemos pasta de papel 01” del blog Pinta la luna. Tutorial para fabricar bolas de papel reciclado utilizando papel de periódico.

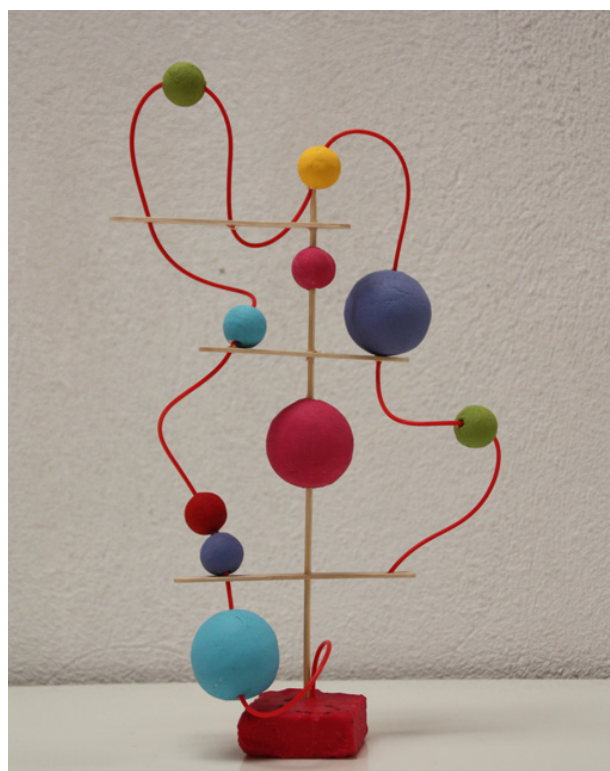
<http://pintalaluna.blogspot.com.es/2011/08/hacemos-bolas-de-papel01.html>

► derecha y abajo: imagen de la entrada “¿Juego o escultura?” Propuesta escultórica para jugar realizada con cuerda, palitos de helado y bolas de papel reciclado.

<http://pintalaluna.blogspot.com.es/2011/07/juego-o-escultura.html>

En el mismo blog hay multitud de aplicaciones para la pasta que hemos obtenido. Nosotros seleccionamos la siguiente, porque nos parece una buena conexión con las otras “pistas” que contiene *Volubilis*: referencias a obras y artistas famosos como Alexander Calder.

En realidad la historia de *Volubilis* es la de una relación: la de la niña protagonista con la casa que habita y, a través de ella, con su padre arquitecto (presumiblemente diseñador de la misma). La estructura que utiliza es perfecta: los juegos de pistas involucran al niño en procesos de comprensión que le empujan a la acción, disfrutando del juego hasta el final.

Imágenes interiores de *Juego de pistas en Volubilis* ►

PROCES educational architecture
<http://www.proces.rs> ►

Lo mismo sucede con los talleres de arquitectura con niños que hemos seleccionado en la web de PROCES:

Vídeo del taller Walking City Workshop
realizado por Proces. ►
<http://vimeo.com/47354535>

El primero es fundamentalmente lúdico, un juego de las casitas que refleja la personalidad de los niños y niñas, su forma de relacionarse con los demás, y comprender su espacio > >

Voices of children on the Move. Un
video documental del taller realizado por
PROCES con niños migrantes serbios para
la ONG Save the children. ►

http://www.youtube.com/watch?v=U-vmuUHtDWI&feature=player_embedded

El segundo es más profundo y nos devuelve a esa migración y deseo de mejorar el mundo que nos inspiraron *Los pájaros*. Se trata de un proyecto internacional, con niños de diversos países que expresan los temores y esperanzas de la infancia que tiene que migrar por necesidades de todo tipo. Exponer ese proceso y encontrarse con niños de su misma edad que han pasado por él es importante a nivel individual, pero también se convierte en una forma de comunicación que interpela al espectador sobre los derechos de los niños > >

LEER 5:

Arte en acción

La actividad artística precisa saberes prácticos, meter las manos en la masa. Por eso encontramos incontables manuales con información sobre técnicas, trucos, lecciones. Son útiles, pero no todos por igual. En su afán por desmenuzar los procesos que llevan a la adquisición de dichos saberes, muchas obras son repetitivas, conservadoras y, digámoslo claramente, aburridas.

A los niños no les convienen en absoluto y tampoco a sus profesores. Lo que ambos necesitan es un recurso que les haga cosquillas en los dedos y les dé una mirada artística sobre las cosas familiares que creen conocer.

Resumen: Un poético libro para futuros (o presentes) escritores e ilustradores. La artista Sophie Benini invita a los niños a viajar al fantástico mundo de la creación de libros explorando colores, texturas, formas y sentimientos. Sophie enseña a transformar estos elementos intangibles en narrativas pictóricas mediante el uso de materiales tan insólitos y cotidianos como las virutas de madera o el polvo de los lápices, las cebollas o las hojas.

Un recurso imprescindible para promover la creación de textos e imágenes en el aula y fuera de ella.

Título: El libro de los libros

Texto e ilustraciones: Sophie Benini

Editorial: Thule, 2008

ISBN: 978-84-96473-84-3

CONVERSAR:

Mapas para un viaje

Cuando iniciamos un viaje solemos seguir un mapa: un resumen del territorio que nos ayudará a alcanzar nuestro destino y movernos por él. Puede ser un mapa sencillo o complejo, de una zona grande o pequeña, pero que siempre aproxime ese "espacio" a nuestras manos.

El libro de los libros es un mapa. Como su territorio es infinito, está lleno de caminos que se pierden en todas direcciones. Todos se pueden recorrer, pero ninguno llega al final. Siguiéndolo, podemos hacernos exploradores y elaborar nuestros propios mapas. Podemos ver al final de la **Ruta 1**, que no es tan difícil como parece y puede resultar divertido. Pero como también es fascinante viajar con el dedo por sitios que existen y que tal vez algún día podamos conocer, os vamos a llevar a una página de mapas elaborados por artistas e ilustradores de todo el mundo. Mapas diferentes que recogen rincones para hacer cosas especiales como sentarse a leer, comer helados o dar besos.

enlace:

<http://www.theydrawandtravel.com>

CREAR:

El registro de las cosas que nos gustan

Escribir un diario puede estar bien. Pero no todo el que prueba se siente entusiasmado. A veces uno se queda mirando al vacío o se pone a garabatear una esquina, a doblar la otra... Tranquilo, no pases. Vas por buen camino.

Además del diario tradicional, hay otra manera de guardar recuerdo de las cosas que nos pasan, nos gustan, nos preocupan. Un simple cuaderno te vale, pero mejor si es bonito y tiene buen papel, porque sobre él queremos pintar, estampar, pegar cosas...

¿Qué te parece? esta podría ser la ilustración de la ruta que hemos compartido. Y tú, ¿cómo la reflejarías? ¿Qué no sabes por dónde empezar?

▼ Ejemplo de cuaderno de viaje:

<http://artjournaling.tumblr.com/post/57923223177/by-marjie-kemper>

Pues vamos a retomar el taller de la **Ruta 3, Mi árbol de hoja caduca** y verás cómo te aclaras:

Inspirado en el otoño y el entorno natural de un jardín botánico, *Mi libro de hoja caduca* es un taller de escritura y creación de un libro ilustrado, a partir de hojas secas y mucha imaginación. Se trata de un proyecto colaborativo, organizado en varias sesiones donde, paso a paso, niños de toda la educación primaria van construyendo su diario, su álbum o su cuaderno de plantas, impulsados por la lectura en voz alta de libros que sirvan como modelo y por las pautas del profesor.

Doble página de *El Libro de los Libros*: ►

Esta actividad está basada en *El Libro de los Libros* que publica Thule ediciones, en el que la artista Sophie Benini invita a los niños a viajar al fantástico mundo de la creación de libros, explorando colores, texturas, formas y sentimientos. Para llevar a cabo un taller de estas características sólo tienes que seguir paso a paso este camino:

1º Paso. *Mirando al pasado*

Para entrar en materia, proponemos hacer una introducción a la historia del libro. Nos parece interesante contar a los niños cómo y por qué surgieron los primeros manuscritos, cuándo llegó la imprenta y qué supuso para los seres humanos; no sólo para que conozcan su origen, sino para que esta información les ayude a entenderlos, en la actividad de proponemos.

2º Paso. *En busca del tesoro*

El segundo paso propone la búsqueda y recogida de materiales que puedan sernos útiles para la parte plástica; de modo que el profesor podría pedir a los alumnos que cada uno traiga a clase una caja con objetos reciclados que pudieran servir más tarde, como retales, virutas de lápiz, hojas secas, cuerda, botones, trozos de papel, lazos...

3º Paso. *Escribe una historia*

Ya que se trata del apartado más complejo y hemos desarrollado en la **Ruta 6** todo un itinerario sobre estructuras narrativas, os sugerimos que utilicéis sus propuestas para el desarrollo de esta sesión.

4º Paso. *Diseña tu libro*

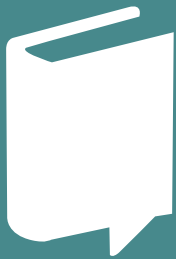
Una vez que tenemos la historia, hay que dedicarle tiempo a la parte gráfica. Para ello, anotaremos en un guion qué partes de la historia queremos ilustrar y con qué materiales, el tipo de letra que emplearemos para el texto, los colores, y dónde irá cada cosa. Es importante decidir también el formato que deseamos que tenga el libro: si será apaisado, estrecho, cuadrado, redondo etc. Todo dependiendo de la historia que queramos contar.

5º Paso. *Crea las ilustraciones*

Una vez diseñado el guion, proponemos ilustrar el libro con los materiales que llevaron los alumnos a clase. Como Sophie, la autora de *El libro de los libros*, los alumnos utilizarán materiales tan insólitos y cotidianos como las virutas de madera o el polvo de los lápices, las cebollas o las hojas de los árboles.

6º Paso. *Encuaderna*

Por último, dedicamos esta sesión a encuadernar el libro que hemos estado construyendo. Remitimos de nuevo al profesor a la obra en la que se inspira este taller. En el último capítulo de *El Libro de los libros* encontrará distintos ejemplos de libros hechos por niños de diferentes edades, así como los pasos que hay que seguir para elaborarlos.

ÍNDICE INTERACTIVO:

haz clic sobre los títulos
para navegar por la Guía >>

RUTAS DE LECTURA

Guía para trabajar
la comunicación en el aula

Introducción: Metodología e índice

Ruta 1: Función de la Comunicación

Ruta 2: Elementos de la Comunicación

Ruta 3: Comunicación para la Investigación

Ruta 4: Comunicación no verbal: corporal

● **Ruta 5:** Comunicación no verbal: visual

Ruta 6: Comunicación literaria: narrativa

Ruta 7: Comunicación literaria: poesía

Ruta 8: Comunicación desde el personaje

RUTAS DE LECTURA es un proyecto concebido
y realizado por TresBrujas para las editoriales

Edita: TresBrujas

Elaboración: Beatriz Sanjuan, Lara Meana y Olalla Hernández

Revisión: Rafael Muñoz

Diseño editorial y maquetación: estudio vagoom

© Tres Brujas, 2013
rutasdelectura@gmail.com

Sigue TresBrujas en ... facebook tumblr

Se terminó de maquetar el 31 de agosto de 2013.
Versión revisada (oct. 2013)

Esta obra está sujeta a la licencia
Reconocimiento-SinObraDerivada
3.0 España de Creative Commons.