

Rafaèle Genet Verney

rafagenet@ugr.es

<https://orcid.org/0000-0003-1615-9481>

Universidad de Granada

Sabine Thuilier

Sabine.THUILIER@clermont-fd.archi.fr

<https://orcid.org/0009-0004-7516-6600>

École Nationale Supérieure d'Architecture de Clermont-Ferrand

Université Clermont-Auvergne (Francia)

(Recibido: 26 mayo 2023 / Received: 26th May 2023)

(Aceptado: 27 julio 2023 / Accepted: 27th July 2023)

DOI: 10.35869/aiij.v0i21.4660

EL LIBRO ÁLBUM Y LA CIUDAD: UNA CREACIÓN COLABORATIVA ENTRE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA Y ALUMNADO DE PRIMARIA

PICTUREBOOKS AND CITIES: A COLLABORATIVE CREATION BETWEEN ARCHITECTURE AND PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Resumen

El libro álbum, como objeto de creación artística, posee un valor indiscutible en la enseñanza de la lengua y la literatura y de las artes plásticas. Permite, gracias a su estructura sinérgica entre texto e imagen, adquirir competencias vinculadas con ambas materias además de generar capacidades inherentemente creativas. Es cada vez más frecuente que el escenario principal de los libros álbumes sea la ciudad al ser el espacio vital donde se desenvuelven los niños y las niñas de hoy en día, por lo que se convierte también en un instrumento para apropiarse el espacio urbano desde el imaginario. Tras un marco teórico sobre el libro álbum a modo introductorio, este artículo se centra en analizar las transformaciones de la urbe a través de su representación en los libros álbumes para posteriormente indagar sobre el valor educativo de su uso en el aula y las distintas maneras de acercarse a él en los procesos de enseñanza/aprendizaje. Concluye presentando una propuesta colaborativa de creación de libro álbum sobre la ciudad entre estudiantes de la escuela de arquitectura de Clermont-Ferrand (Francia) y de una escuela primaria en el marco de una asignatura de máster sobre la sensibilización a la arquitectura.

Palabras claves: Álbum; Ciudad; Educación primaria; Didáctica de arquitectura y artes; Didáctica de lengua y literatura.

Abstract

Picture books have an indisputable value in teaching of language and literature and the plastic arts as an object of artistic creation. Due to the synergetic structure between text and image, picture books enable the acquisition of skills linked to both fields as well as generating inherently creative abilities. More and more often, the main setting for picture books is a city, as it is the living space for today's children; it also becomes an instrument for appropriating the urban space from the imaginary. After an introductory theoretical framework, this article focuses on analysing the transformations of the city through its representation in picture books in order to subsequently investigate the educational value of their use in a classroom, and the different ways of approaching them in the teaching/learning processes. This article concludes by presenting a collaborative proposal

for the creation of a picture book on cities between students from the Clermont-Ferrand School of Architecture (France) and students of a primary school, within the framework of a Master's subject aiming at raising awareness of architecture.

Keywords: Album; City; Primary education; Didactics of architecture and arts; Didactics of language and literature.

1. Introducción

El binomio ciudad/infancia constituye un campo de investigación reciente que adquiere protagonismo en los estudios relacionados con la educación. El libro álbum, por su lado, se generalizó a lo largo del siglo XX y constatamos que, en la actualidad, existe un renovado auge estilística que nos invita a indagar sobre este producto cultural donde se materializan nuevas maneras de aprehender el mundo que rodea a la infancia, da sentido al lugar y enseña cómo vivir la ciudad.

Los libros álbumes transmiten representaciones espaciales y modos de habitar mediante su narrativa visual paralelamente a su relato textual. Desde una mirada hacia la infancia, para Lee Burton (1942), autora e ilustradora americana, el álbum es sin duda un medio eficaz para preparar los niños/as al mundo que les rodea, ya que les permite proyectarse en el futuro y establecer normas de pensamiento y de acciones. Según Meunier (2016), esta tipología de libro conforma un espacio comunicativo entre el autor/lector que modifica potencialmente las relaciones espaciales del receptor al relacionarse con la espacialidad del álbum.

Por otro lado, la creación de un libro álbum sobre la ciudad por los propios niños y niñas permite un proceso de comprensión del espacio urbano que va más allá de la simple reflexión del lector. La elaboración del libro supone una abstracción de los conceptos urbanos y una síntesis de los elementos esenciales a representar de la ciudad y el tipo de acción que se desarrollan en ella (Salmerón, 2004). De igual modo, la necesidad de expresar por medios gráficos lo deseado obliga a una reflexión plástica de lo que les rodea y a la vez permite crear una narrativa textual acorde con la imagen.

Estas hipótesis nos llevaron a investigar sobre cómo enseñar a crear un álbum sobre la ciudad con niños y niñas de primaria y cuáles son sus finalidades didácticas.

Tras concretar una posible definición del libro álbum, este artículo reflexiona sobre la evolución de la imagen de la ciudad en este género literario desde una perspectiva espacial y gráfica. En segundo lugar, se indaga sobre metodologías de enseñanza relacionadas con el libro álbum desde su lectura a su creación. Por último, se analiza la experiencia docente realizada con estudiantes de la escuela de arquitectura de Clermont-Ferrand (Francia) sobre la creación de un libro en colaboración con el alumnado de una escuela primaria con el objetivo de plasmar lo invisible de su barrio. Se concluye subrayando la necesidad de incorporar la creación colaborativa del libro álbum en la enseñanza y la pertinencia de incluir la noción de ciudad en dicho aprendizaje.

2. El libro álbum y la ciudad

Los libros álbumes son ante todo libros de imágenes. En los países anglosajones se denominan *Picturebooks*. En Francia el término Álbum se acuñó en 1931 con la publicación de *Babar* de Jean Brunhoff. En el mundo castellano hablante se suele denominar *libro álbum* o *álbum*. En esta investigación se considera necesario diferenciarlos del *libro ilustrado* para subrayar la importancia de su contenido y función visual que no solo corresponde a ilustrar. En efecto, un libro álbum se caracteriza por establecer una sinergia entre texto e imagen, de manera que ambos lenguajes se complementan y relacionan: la imagen no se entiende sin el texto y el texto no se entiende sin

la imagen. Es decir, la imagen no actúa como una ilustración descriptiva que aparece de manera puntual alrededor del texto, sino que se configura como el elemento principal de la historia que narra elementos que el texto no puede expresar (Duran 2009; Fièvre, 2012; Le Men, 1994). En algunos casos incluso, el lenguaje textual desaparece para dejar que la imagen sea la protagonista de la narrativa.

En 1990 Michael Nerlich define el término iconotexto como una unidad indisoluble de texto e imágenes donde la imagen no tiene una función ilustrativa, sino que es indispensable para la interpretación del libro. La lectura iconotextual en el libro álbum obliga al lector a entretejer constantemente vínculos entre la imagen y el texto, volviéndose una lectura interactiva e inferencial producida por la creación de las interacciones entre estos conceptos (Colomer, 1996; Fittipaldi 2022). Mediante el formato del libro, las guardas, el tipo de papel, etc., el diseño editorial acaba fijando los vínculos entre ambos. De este modo, no solo el adulto se conforma como el lector del libro hacia el niño o la niña, sino que participa también de la lectura al entender la argumentación visual de la historia y al expresarse sobre la misma. Como comenta Bosh en su tesis doctoral (2015), el autor del libro es el emisor, el libro el medio, el adulto lector el mediador, el niño/a lector/a el receptor. De este proceso se deduce una performance basada en gestos y oralidad. Para Durand & Bertand:

Las imágenes representan, transcriben una realidad, nutren el imaginario, son comunicativas, y obligan a una lectura pausada para interpretarlas. Aventurarse, indagar, imaginar, ayuda al niño/a a adentrarse en la historia que se vuelve más accesible al ser el niño/a participe del proceso lector. (1975, p. 83)

Hemos pasado de un cuento leído/escuchado donde el niño o la niña solo tiene su imaginación para interpretar lo verbal y una posición pasiva frente al cuento, a un cuento leído y observado con el libro ilustrado, donde hay pistas visuales para complementar el discurso oral, al libro álbum donde se escucha y se ve a la vez, en la misma proporción, y donde la audiencia se vuelve más protagonista, más activo al ser el principal interprete de las imágenes.

Que el libro álbum cuente una historia fantástica o realista constituye siempre una creación imaginaria donde existen definiciones de elementos reales que se interpretan textual y gráficamente. Dichas interpretaciones formulan «códigos, llaves de lectura del mundo, normas de conducta en el espacio social, transmiten pensamientos humanos, valores cívicos al abstraerlos de la realidad vivida» (Lazarotti, 2006, p. 29). Por otro lado, enseñan a aprender a pensar y a problematizar la realidad consolidando la construcción del sujeto (Cortéz, 2022).

Si nos centramos en las narrativas que tienen como temática central la ciudad, podemos hablar también de ideología urbanística y de evolución de la noción de urbano a través de su representación en el libro álbum.

En el centro de muchos relatos está la casa, por ser el espacio territorial primigenio de la infancia. Según Bachelard (1957), corresponde al espacio protector preferente, representa un lugar íntimo, doméstico a partir del cual se marcan las fronteras hacia lo desconocido. Durante el siglo XIX muchos autores se han atrevido a ir más allá de estos límites para representar el espacio urbano y en estas representaciones hemos visto cambiar y crecer la ciudad, o mejor dicho, la idea de ciudad. Según Bally (2011), el paisaje es soporte y producción del mundo vivo, por lo que podemos afirmar que su representación iconográfica se convierte por tanto en una interpretación de dicho paisaje que va evolucionando al ritmo que lo hace el propio territorio.

En muchas narrativas visuales de principio de siglo XX existía una clara oposición ciudad/campo; en otros casos, la ciudad todavía no era ciudad sino simplemente se representaba con las características de un pueblo. Posteriormente en la primera mitad del siglo encontramos una ciudad

idealizada cercana a las ciudades jardines, ideología predominante en el urbanismo de aquella época. *Celesteville*, la ciudad construida por *Babar* (Jean de Brunhoff, 1931) es un claro ejemplo de aquel ambiente urbano poetizado. Años después la ciudad aparece en los libros álbumes desde su faceta más industrializada como en *La maison de Barbapapa* (Annette Tison & Talus Taylor, 1970). En estos la urbe tiene un carácter más amenazante y más negativo respondiendo a una imagen cliché de la evaluación urbana moderna. En todo caso, al visionar dichos álbumes vemos como la ciudad crece de forma paulatina y el tamaño del protagonista se va reduciendo, apareciendo a veces incluso de manera anecdótica.

Según Meunier (2014), a partir de los años 2000 la ciudad se vuelve más omnipresente y se encuentra representada en la mayoría de los libros álbumes. En ellos aparece como fascinante y su percepción se enriquece. En su investigación demuestra que de los 54 álbumes analizados entre 2000 y 2012 que tienen lugar en la ciudad, la ciudad está enmarcada en su entorno y ya no existe la oposición ciudad/campo sino grados de urbanidad y de ruralidad que varían en el espacio. Encuentra seis características en cuanto a representación de lo urbano: la densidad, la diversidad, la policentralidad, la movilidad, la porosidad y la modernidad. Como ejemplos de algunos de estos conceptos podemos citar el álbum pop-up *Popville* de Anouck Boisrobert & Louis Rigaud (2009) que demuestra la progresiva densificación de la ciudad a partir de un simple cruce de camino que se estructura al hilo de las páginas como el centro neurálgico de la ciudad contemporánea. En *Nuevo en la ciudad* de Marta Altés (2021), el lector se encuentra con una gran diversidad de personajes para escenificar la riqueza de los espacios urbanos y la mezcla social y cultural existente en ellos. La movilidad es también un tema recurrente. En la mayoría de los libros la ciudad se define por su movimiento ya que todos sus elementos están en acción como en *Mama al galope* de Jimena Tello (2017). En el álbum *Dans ma ville, il y a...* de Kochka & Fabienne Cinquin (2011) la ilustradora presenta la ciudad como un caracol que encierra todas las facetas urbanas de París donde el protagonista se pierde recorriendo un trayecto aleatorio absorbido por la ciudad donde acaba encontrando el camino a su casa.

Si examinamos los libros álbum a nivel visual, podemos destacar varios elementos de análisis para indagar sobre cómo se representa la ciudad en este tipo de literatura contemporánea. Los fundamentos que hemos considerado necesarios estudiar son: a) la visión general de la ciudad; b) el tipo de recorrido efectuado por el protagonista; c) la forma de la ciudad en sí misma y la de sus elementos arquitectónicos; y d) las técnicas gráficas vinculadas a la textura o el color que crean el ambiente del conjunto. Al igual que Meunier hemos analizado unos 20 libros de publicación recientes y de diversas editoriales y podemos sacar algunas conclusiones respecto a los elementos de indagación propuestos. Si nos centramos en la visión general de la ciudad, constatamos que la mayoría de los libros presentan la urbe de manera frontal como si fuera la fachada de una calle como en *La calle Mayor* de Alice Melvin (2015) o *Una caperucita en la ciudad* de Alicia Ahumada & Belén De Rienzo (2019). En ocasiones, se pueden ver libros que amplían esta perspectiva hacia un horizonte más extenso como en *Un paseo por la ciudad* de Mariona Tolosa Sisteré (2022). Pocas veces la ciudad se ve desde arriba a modo de axonometría o a vista de pájaro tipo mapa. Sin embargo, se suelen ver a principio de los libros imágenes generales de la ciudad a modo introductorio.

El recorrido del protagonista suele ser lineal siguiendo un camino al igual que lo hace Daniela en *La calle de los cerezos* de Emma Sánchez & Misspink (2020). En ocasiones este trayecto se vuelve aleatorio como en *Caperucita y la ciudad* de Marie Voigt (2019). El protagonista suele ser un niño o una niña, pero puede ser también representado por un personaje antropomórfico apareciendo a escala real como en *Don Romualdo* de Margarita Del Mazo & Natascha Rosenberg (2017). En otros casos se aumenta su tamaño para hacerle la ciudad más accesible. Los edificios suelen representarse

sin perspectiva, solo su fachada principal excepto en visiones más extensas donde se combina con la perspectiva generando más desorientación. Las casas se representan con tejados inclinados a dos aguas al igual que en los dibujos infantiles y los edificios plurifamiliares como bloques rectangulares de mucha altura. En general, las formas suelen simplificarse para hacer más fácil la lectura, excepto cuando se quiere expresar un aspecto más caótico de la ciudad entonces aparece una multitud de construcciones que se solapan.

Los espacios son muy coloridos y alegres a la excepción de algunos libros que cuentan con una gama reducida por voluntad del ilustrador como es el caso de *Los invisibles* de Tom Percival (2021). La multiplicidad cromática ayuda a generar diversidad y movimiento. Los colores suelen ser planos sin efectos de sombras o textura. En el caso de los dibujos de acuarela los tonos son más difusos y los colores menos chillones y más cercanos a la realidad. En general, la ciudad se representa más alegre y más viva gracias al uso del color.

Que sea desde la narrativa conceptual o desde lo visual constatamos que la ciudad de los libros álbumes se transforma paulatinamente al ritmo de la evolución de la ciudad real. Los protagonistas ya no evolucionan en un pueblo rodeado un espacio vegetalizado, sino que se sitúan ya en una gran metrópolis contemporánea. La ciudad no solo coge cada vez más relevancia, sino que su identidad se va adaptando al sentir de sus habitantes y esto se refleja en la estética de la narrativa gráfica que se vuelve más accesible o más ofensiva según el relato. El protagonista, al igual que en cualquier otro cuento, genera acciones que se desarrollan a lo largo del libro, la ciudad actúa como un caos organizado que dinamiza la acción y motiva el lector a apropiarse el espacio urbano.

3. El valor didáctico de la creación de libros álbumes

La literatura y la educación siempre han coexistido. Desde este contexto, la literatura infantil y su didáctica han ido cobrando cada vez más protagonismo en la enseñanza como vector de aprendizaje del lenguaje y de la lectura. En una sociedad cada vez más vinculada a la imagen, donde nos comunicamos visualmente en las redes sociales, es necesario que la educación incorpore también la lectura y la creación de narrativas visuales en la enseñanza para que los niños y las niñas de hoy sepan construir una iconicidad de la realidad e intercambiar con los demás desde ella (Begoray, 2002). Por ello, se considera necesario su aprendizaje en la formación superior en educación ya que este permite una necesaria alfabetización visual (Encabo & Jerez, 2023) que facilitará a los futuros docentes transferir este conocimiento. ¿Cómo enseñar a partir o desde el libro álbum? ¿Cuáles son las estrategias docentes que se pueden llevar al aula para que este objeto cultural pueda transmitir todo lo que conlleva?

De la experiencia de la lectura a la experimentación de la creación del libro existen varias propuestas didácticas que confirman el álbum como una figura indispensable de la educación literaria y artística. Es necesario señalar que los libros álbumes no solo están dirigidos al alumnado de infantil por tener menos contenido textual, sino que son útiles y valiosos para todas las edades ya que aportar distintas competencias disciplinares y transversales según la etapa en la cual se encuentra el niño/niña y la metodología empleada (Duran, 2007; Silva-Díaz, 2009).

En la educación infantil se suele utilizar el álbum en procesos de lectura colectiva, es decir, el docente narra el cuento al alumnado reunido en asamblea. En este caso la lectura textual precede la lectura visual ya que el docente lee la frase y después enseña la imagen de la página. Este proceso permite al alumnado un tiempo de reflexión para la asimilación de lo escuchado para después ver la imagen y entender la combinación global texto/imagen. De esta manera pueden surgir numerosas comunicaciones relacionadas con la lectura. El docente se vuelve actor de libro al interpretar su narración y el alumno se hace partícipe de ella mediante su expresividad verbal y su gestualidad. Este

proceso se puede asemejar a una performance colectiva no muy lejana de la interacción existente en las artes escénicas (Bosh, 2015).

Otra alternativa es la lectura individual del adulto con el niño/a. En ella el proceso se vuelve más íntimo. Al estar los dos solos, el niño o la niña se expresa más que en grupo y se fija en más detalles visuales al estar más cerca del libro. El tiempo de lectura puede adaptarse al receptor y se consigue acentuar ciertos momentos de la lectura, volver atrás, etc. La lectura del texto y de la imagen se vuelve simultánea, lo que facilita el proceso de comprensión, pero desaparece el momento en el cual el niño o la niña imagina sobre lo escuchado, presente en la experiencia de lectura colectiva.

Por último, el niño o la niña puede consultar el libro de manera individual. En este caso la experiencia se vuelve exclusivamente visual dejando al lector/a la posibilidad de imaginar el discurso textual o de crear su propia narrativa.

Los dos primeros enfoques metodológicos permiten la comprensión lectora, la lectura de imágenes y la transmisión verbal y gestual y el último fomenta la imaginación al dejar la parte textual sin leer. En todo caso, posibilita la expresión personal, la construcción del yo y la asimilación del entorno a través del relato. Para Taberner (2010), el libro álbum es un lugar para la contemplación, la educación de los sentidos en la aproximación al objeto en sí mismo y en la construcción de espacio íntimo y privado fuera de los pensamientos impuestos. Moreau (2009) añade que se constituye como un universo denso, que puede convertirse en catalizador para lo imaginario, la creatividad y la comprensión de uno mismo. Para Duran (2007), esto permite sobre todo un desarrollo armonioso y proyectivo de la mente infantil.

En la educación primaria la audiencia entra en un proceso de aprendizaje de la lectura por lo que en las actividades relacionadas con la literatura infantil se añade esta competencia que se va adquiriendo de forma paulatina. El libro álbum facilita este aprendizaje al tener relatos estructurados en frases cortas. En esta etapa, el receptor se vuelve cada vez más autónomo hasta la lectura integral del libro por el mismo.

Además de la creación literaria, se pueden llevar a cabo procesos de creación visual relacionados con álbum. Podemos desglosarlos en tres categorías: a) reproducir las imágenes del libro; b) dibujar según el estilo del ilustrador y c) dibujar de manera auto expresiva. Las competencias adquiridas pueden ser más pobres o más ricas según el caso. La más frecuente suele ser la opción a) y resulta ser una actividad artística poco adecuada ya que el niño o la niña no cuenta con la calidad gráfica del ilustrador e intenta copiarle sin conseguir un resultado similar, lo que le puede generar frustración y pocas veces inculca conocimiento (Marín, 2003). Se da la opción b) en un taller con la presencia del autor donde se ha programado actividades relacionada con la gráfica del libro. Esta metodología permite aprender de técnicas gráficas y aprender «al estilo de», lo que supone aprender visualmente, pero no genera ningún proceso de creación propio. Con la opción c), el niño o la niña se inspira del álbum, se lo apropia y mediante un proceso de autoexpresión creativa genera imágenes acordes con lo contado desde su imaginación y su propia percepción del mundo.

La última etapa de educación primaria y la de secundaria se prestan a la creación global del libro al añadir los procesos de edición y creación del relato a los anteriores citados. En este caso se adquieren además competencias lingüísticas, de creación literaria y a nivel gráfico competencias relacionadas con la dimensión editorial (formato, composición, maquetación, creación de storyboard etc.). Como comenta Colomer (2009), se puede vincular la literatura con la propia experiencia del adolescente. El libro álbum crea conexiones entre la literatura y los procesos vitales individuales al poner al alcance palabras e imágenes para dar nombre a lo que sienten y organizar experiencias que no saben expresar de otra manera.

De manera general podemos pensar que como herramienta de aprendizaje el libro álbum permite adquirir competencias transversales como la construcción de la personalidad, educar a la autonomía, la construcción espacio temporal, enseña metodología de trabajo, tratamiento de la información, el desarrollo de la percepción, de la imaginación y la creatividad además de las competencias disciplinares: lenguaje oral, lectura, escritura, lenguaje visual que son indispensables en la educación y todo ello sin incluir lo que puede transmitir el propio contenido conceptual del libro álbum (Duran, 2007; De Amo, 2004; Colomer, Kümmerling-Meibauer & Silva-Díaz, 2010). Sea cual sea este contenido, influyen considerablemente en la comprensión del mundo, en la sociabilización y la construcción de la identidad. La ciudad como envolvente del hogar, prolongación de las actividades domésticas, lugar de relación con el otro, es para el niño o la niña un espacio aún más importante ya que es para él o ella, porque no solo es el lugar donde realiza estas acciones sino también el lugar donde aprende a realizarlas (Genet, 2016). Es por tanto primordial que sea un elemento central en los libros álbumes y también que su enseñanza genere reflexión sobre nuestro modo de habitar.

4. Una experiencia colaborativa para la creación de un libro álbum sobre la ciudad

La experiencia educativa que presentamos a continuación se realizó a iniciativa de la Escuela Superior de Arquitectura de Clermont-Ferrand (Francia). Desde hace unos diez años esta escuela forma el alumnado en didáctica de la arquitectura en una asignatura de máster denominada *Sensibilis(acciones)*. Esta materia, dirigida por tres profesores (una arquitecta especializada en educación e infancia, una socióloga y un profesor de artes y técnicas de representación), plantea la elaboración de un proyecto colectivo para y con la infancia basado en una colaboración con una clase de niños y niñas de 9-10 años de una escuela primaria del barrio colindante a la Facultad.

El enfoque pedagógico de la asignatura se articula entre la pedagogía activa (Dewey, 1975), donde el alumnado es creador de su propio conocimiento, y el proceso de proyecto arquitectónico, donde la ideación se basa en el contexto y sus habitantes. A partir de una temática amplia y abstracta, los estudiantes de arquitectura idean un proyecto educativo basado en el entorno urbano de los niños y las niñas de primaria y propuestas más conceptuales apelando a sus conocimientos sobre cultura arquitectónica. Todo ello se unifica en el desarrollo de un programa de acciones creado a partir de nuevas herramientas pedagógicas creadas a propósito para los talleres. Los estudiantes, al ser los propios diseñadores del proyecto y actores de su ejecución, son parte activa del proyecto educativo desde el principio al fin.

La metodología docente de dicha asignatura no se estructura alrededor de clases teóricas con una relación de conocimiento vertical, sino que se basa en la constitución de un cuerpo de referencias didácticas y conceptuales a partir del cual los propios estudiantes construyen una cultura común compartiendo conocimientos. Este corpus conceptual es esencial para construir un material didáctico que nutra la imaginación de los niños y niñas y los abra a la creación. Como comenta Efland (2004), las construcciones sociales que encontramos en los referentes culturales contienen representaciones de las realidades que contribuyen a la comprensión del espacio vital en el que habita cada individuo.

Esta enseñanza tiene por tanto como objetivo principal construir un proyecto colectivo que se estructura en tres días de taller con los niños y niñas de una clase de primaria. La elaboración de dicho proyecto se centra en una elaboración común donde cada estudiante de arquitectura hace valer sus competencias y conocimientos técnicos y se reparte las tareas docentes para que cada uno forme parte de un engranaje global que va desde el diseño, la fabricación, la experimentación y la puesta en práctica, así como en la evaluación. Tal y como plantean Ruíz de Velasco & Abad Molina (2020), la creación proyectual mediante un laboratorio de reflexión, acción y construcción permiten integrar procesos formativos relativos a la materialización del pensamiento simbólico en el contexto espacial.

Durante el curso 2020-2021 debido a las circunstancias sanitarias de aquel momento, no se pudo realizar una acción exclusivamente presencial con el alumnado de la escuela primaria por lo que desde la escuela de arquitectura se optó por proyectar un trabajo colaborativo online o presencial al aire libre basado en la creación de un libro sobre la ciudad y en particular sobre la ciudad inmediata del alumnado: su barrio.

El proyecto se titulaba *En la búsqueda de lo invisible, pequeña guía sensible de mi barrio* y sus objetivos giraban alrededor de tres focos: a) que los niños y niñas de primaria descubran y describan su barrio de manera estética, b) que transmitan su identidad urbana mediante sus emociones y c) que formulen este conocimiento mediante la creación visual y textual en un libro álbum.

Para la primera sesión con el alumnado de primaria titulada *Emociones*, los estudiantes de arquitectura prepararon un material audiovisual compuesto de clips de películas de animación enfocados a la comunicación de emociones para explorar dichos sentimientos con los niños y niñas. De allí surgió un debate para definir las e identificar cuatro de ellas: la alegría, el asombro, el miedo y el aburrimiento. La figura 1 representa la imagen elegida, a partir del debate con los niños y las niñas y de sus ideas gráficas, para representar las emociones en el libro.

Figura 1: Thuillier & Genet (2022). Emociones. Imagen extraída del libro álbum publicado.

A partir de esto, en la siguiente sesión, se planteó explorar las experiencias de los niños y niñas en el barrio vinculándolas a estas emociones. Esta clase dio lugar a un recorrido alrededor de la escuela para identificar elementos urbanos propios del barrio y relacionarlos con los relatos del alumnado y así descubrir donde realmente tenía lugar dichas emociones. Posteriormente, los estudiantes de la escuela de arquitectura y los de primaria crearon un mapa de la zona donde se representó con una serie de iconos los puntos clave del lugar clasificándolos por emociones. La figura 2 muestra el resultado final de dicha actividad que aparece al principio del álbum.

Figura 2: Thuilier Et Genet (2022). Mapa de emociones. Imagen extraída del libro álbum publicado

La tercera sesión planteó un acercamiento más urbanístico al barrio. Los estudiantes de arquitectura prepararon unos cuadernos de trabajo con las temáticas recurrentes en la ciudad: horizonte, edificación, vegetación, mobiliario urbano y subsuelo. El alumnado de primaria utilizó dichos cuadernos para dibujar sobre las temáticas propuestas a partir de las emociones encontradas en las sesiones anteriores. La figura 3 presenta los procesos de composición visual llevados a cabo a partir de los croquis realizados durante esta sesión.

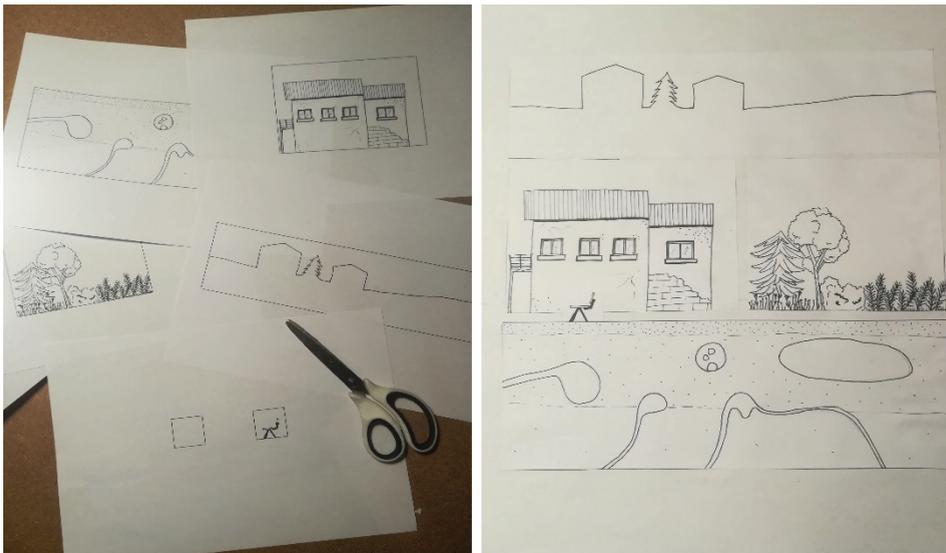

Figura 3: Thuilier Et Genet (2022). Procesos de aprendizaje de las temáticas urbanas. Compuesto por dos fotografías de los autores

A continuación, se dividió los niños y niñas en grupo reducidos para crear imágenes sobre los espacios del barrio a partir de sus vivencias y desde el prisma de las emociones. Estas últimas se expresaba mediante una gama cromática asociada al color negro. Se eligió los tonos en función de los sentimientos: rosa para la alegría, verde para el aburrimiento, azul para el miedo y morado para el asombro.

Los dibujos realizados en collage cromáticos o a lápices de colores fueron transcritos por los estudiantes de arquitectura a un lenguaje visual más homogéneo basado en colores planos y formas geométricas para dar unidad al conjunto. La figura 4 representa los procesos de transformación visual realizados por los estudiantes de arquitectura.

Figura 4: Thuilier Et Genet (2022). Procesos de transformación de los dibujos. Compuesto a partir de dos dibujos del alumnado de primaria y dos dibujos de los estudiantes de arquitectura

Simultáneamente, a nivel textual, a partir de los relatos verbales de la sesión anterior y con la ayuda del alumnado de primaria, se transcribió lo contado por varias voces en un texto más uniforme a nivel estilístico que se estructuró como pequeñas narrativas vinculadas a las imágenes.

La labor de edición y la maquetación del libro la realizaron los estudiantes de arquitectura que formalizaron su contenido final. Tras la portada, el índice, el título y una página de presentación del proyecto, el libro presenta las emociones con una página de definiciones visuales. A continuación, aparece el mapa de los lugares con una leyenda vinculada a las emociones. Posteriormente, se presenta cada sentimiento y para cada uno de ellos se suceden cuatro páginas dobles donde aparecen los dibujos de los niños y niñas conjuntamente con los textos expresando lo sentido en aquel lugar. La figura 5 presenta cuatro de las dobles páginas que componen el libro. Cada imagen cuenta en su interior los microrrelatos y los detalles narrativos expresados a nivel oral por los niños y niñas y reformulados por los estudiantes de arquitectura en un texto más homogéneo en la página opuesta. Por lo que cada pliego relata historias y vivencias basadas en las emociones tanto de manera gráfica como textual.

Figura 5: Thuilier Et Genet (2022). *Relatos visuales y textuales sobre emociones del barrio*. Páginas extraídas del libro publicado

Para concluir dicha experiencia educativa podemos decir que los niños y niñas de primaria acompañados con los estudiantes de arquitectura consiguieron definir emociones y encontrar los espacios urbanos más apropiados para expresarse sobre ellas. Después han podido evocar sus sentimientos e historias asociados a estos lugares. Se apropiaron así su barrio asociando emociones a experiencias vividas y recorridas que posteriormente plasmaron en planos y de allí aprendieron nociones de espacialidad. Los relatos les permitieron expresarse por escrito y desarrollar su capacidad redactora, ampliar su vocabulario y su capacidad de sintaxis. Gracias a los cuadernos elaborados por los estudiantes de arquitectura han podido aprender a dibujar la arquitectura: realizar un perfil urbano, dibujar detalles arquitectónicos, componer una fachada etc. En la última fase de composiciones de pliegos han aprendido a componer no solo a nivel gráfico (planos, formas, colores), sino también a nivel simbólico vinculando el texto con la imagen y la imagen con el texto. Es por tanto un aprendizaje completo que incluye la espacial, lo textual, lo arquitectónico y lo gráfico. Los estudiantes de arquitectura aprendieron a conocer niños y niñas de primaria, programar actividades adaptadas a su edad, experimentarlas posteriormente, llevarlas a cabo, interactuar con el alumnado, transmitir su saber arquitectónico, urbanístico y cultural. El aprendizaje ha sido por tanto mutuo y completo a varios niveles de competencias.

La figura 6 presenta la portada del libro publicado en 2022 por la editorial CoolLibri. La autoría se comparte entre el equipo pedagógico de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Clermont-Ferrand y la de la escuela primaria Charles Perrault, así como con los estudiantes de la asignatura *Sensibilis(acciones)* y el alumnado de quinto de primaria.

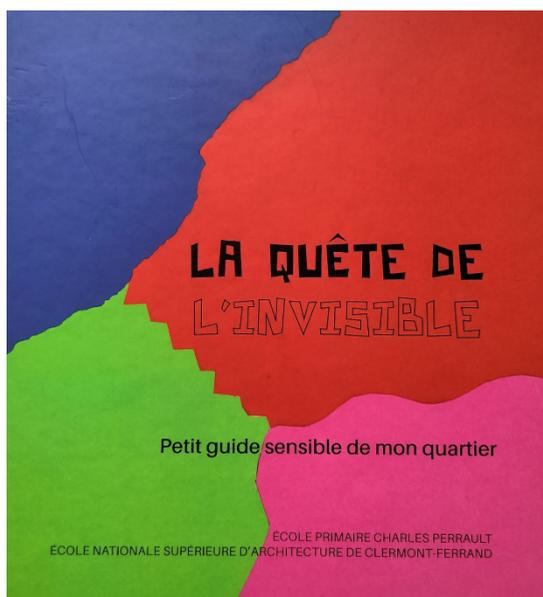

Figura 6: Thuilier Et Genet (2022). La búsqueda de lo invisible: pequeña guía sensible sobre mi barrio. Portada del libro publicado

5. Conclusiones

El libro álbum, por su estructura iconotextual, tiene sin duda un gran valor en los procesos educativos de comprensión lectora y visual. Al establecer una sinergia entre la imagen y el texto genera una lectura dinámica que permite apropiarse el relato desde distintas perspectivas. Sin embargo, su interés va más allá de su estructura formal ya que el libro álbum favorece la construcción de un conocimiento significativo sobre el mundo desde lo imaginario a partir de la elaboración estética del engranaje texto/imagen.

Es cada vez más frecuente que el escenario principal de los libros álbumes sea la ciudad al ser el espacio vital de los niños y niñas de hoy en día. Se convierte entonces en una herramienta efectiva para transmitir información sobre la vida urbana de manera visual y atractiva para los lectores y genera desde edades tempranas una reflexión sobre el espacio urbano. La construcción visual de la ciudad aporta sobre todo un conocimiento sensible sobre la misma y una apreciación paulatina de sus aspectos estéticos (Guerrero, 2021). Tal como especifica Lefebvre en su libro *El derecho a la ciudad* (1969), no solo debemos entender la ciudad como un simple espacio de acción como ciudadanos, sino que debemos acercarnos a ella desde su percepción y la interpretación de nuestro sentir personal en ella. Es gracias a esto que conseguiremos apropiárnosla y sentirnos capaz de transformarla.

Tanto desde la didáctica de la lengua y la literatura, como en la didáctica de las artes plásticas, el libro álbum debe estar presente en todas las etapas educativas al poder concretar aprendizajes significativos que van más allá del fomento de la lectura y de la comprensión visual. Al concentrar su narrativa en un dialogo imagen/texto, genera una reflexión sinérgica que desarrolla un conocimiento polifacético del mundo que nos rodea. Por otro lado, al ser una pieza artística permite apreciaciones estéticas tanto literarias como plásticas que desarrollan la sensibilidad y el imaginario.

La creación de un libro álbum por parte del alumnado amplía las competencias de este aprendizaje y la experiencia presentada demuestra que esta metodología docente no solo enriquece el alumnado que crea el libro álbum sino también para el que guía su creación. En este proyecto existieron dos procesos de creación, el primero realizado por los estudiantes de arquitectura al generar la propuesta educativa que permite aprehender la ciudad desde lo sensible y el segundo al ponerla en práctica en una escuela primaria y revelar así las experiencias urbanas cotidianas del alumnado. Tanto los estudiantes de arquitectura como el alumnado de primaria fueron actores del proceso creativo del libro que se estructuró desde una narrativa iconotextual que nos habla de una ciudad cotidiana, vivida, desde las experiencias personales de sus autores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahumada, A. & De Rienzo, B. (2019). *Una caperucita en la ciudad*. Ciudad Gótica.
- Altés, M. (2021). *Nuevo en la ciudad*. Blackie Books
- Bachelard, G. (1957). *La poétique de l'espace*. Presses Universitaires de France. https://monoskop.org/images/1/16/Bachelard_Gaston_La_poetica_del_espacio.pdf
- Bailly, J. (2011). *Le Dépaysement. Voyages en France*. Le Seuil.
- Begoray, D. L. (2002). *Visual Literacy across the Middle School Curriculum: A Canadian Perspective*. Annual Meeting of the American Educational Research Association.
- Boisrobert, A. & Rigaud, L. (2009). *Popville*. Helium Editions.
- Bosh, E. (2015). *Estudio del álbum sin palabras*. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona.
- Brunhoff, J. (1931). *Babar*. Hachette.
- Burton V. L. (1942). Making Picture Books. *Horn Book Magazine*, 19 (4), julio-agosto. 228-232.
- Colomer, T. (1996). El álbum y el texto. *Peonza*, nº36.
- Colomer, T. (2009). *Lecturas adolescentes*. Graó.
- Colomer, T., Kümmerling-Meibauer, B. & Silva-Díaz, M. C. (2010). *Cruce de miradas nuevas aproximaciones al libro-álbum*. Banco del Libro-Gretel.
- Cortéz, L. (2022). Los álbumes como barandilla hacen pie en el umbral de lo prohibido: el tema de la muerte durante la niñez. Un modelo de abordaje. *Catalejos. Revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños*, 14 (7), 156 – 188.
- De Amo, J. M. (2004). *Literatura infantil: claves para la formación de la competencia literaria*. Aljibe.
- Del Mazo, M. & Rosenberg, N. (2017). *Don Romualdo*. Tres tigres tristes.
- Dewey, J. (1975). *Democracia y educación*. Ediciones Morata.
- Duran, T. (2007). El álbum: un modelo de narratología posmoderna. *Primeras Noticias*. 230, 231-38.
- Duran, T. (2009). Álbumes y otras lecturas. Análisis de los libros infantiles. Octaedro.
- Durand, M. & Bertrand, G. (1975). *L'Image dans le livre des enfants*. L'École des loisirs.
- Efland, A. D. (2004). *Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el curriculum*. Octaedro.
- Encabo Fernández, E. & Jerez Martínez, I. (2013). Lingüística aplicada y alfabetización visual. El desarrollo de la competencia intercultural. *Revista Nebrija de Lingüística Aplicada*. nº 13.
- Fièvre, F. (2012). L'oeuvre de Walter Crane, Kate Greenaway & Randolph Caldecott, une piste pour une définition de l'album Strenae. *Recherches sur les livres et objets culturels de l'enfance*, nº 3, febrero. <http://strenae.revues.org/583>
- Fittipaldi, M. (2022). Álbum, lectura y conversación literaria: una invitación a pensar los modos de entrada a la literatura. *Catalejos. Revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños*, 14 (7), 5 – 19.

- Genet, R. (2016). *Ciudad y educación artística en la formación inicial del profesorado, una investigación educativa basada en las artes*. Tesis doctoral. Universidad de Granada.
- Guerrero, E. (2021). *Palimpsesto urbano. El proceso editorial como metodología de investigación y enseñanza para re-construir ciudad*. Tesis doctoral. Universidad de Granada.
- Koshka & Cinquin F. (2011). *Dans ma ville, il y a...* Ricochet.
- Lazarotti, O. (2006). *Habiter. La condition géographique*. Belin.
- Lefebvre, H. (1969). *El derecho a la ciudad*. Península.
- Le Men, S. (1994). Le romantisme et l'invention de l'album pour enfants. *Revue Revue française d'histoire du livre*, 145-175.
- Marín Viadel, R. (2003). *Didáctica de la Educación Artística para Primaria*. Pearson.
- Melvin, A. (2015). *La calle Mayor*. Corimbo.
- Meunier, C. (2014). *Quand les albums parlent d'Espace. Espaces et spatialités dans les albums pour enfants*. Tesis doctoral. École Normale Supérieure de Lyon.
- Meunier, C. (2016). *L'Espace dans les livres pour enfants*. Presses Universitaires de Rennes.
- Moreau, B. (2009). L'album, initiateur d'une pensée philosophique. *Revue Quebec France*. 152. pp. 82-83.
- Nerlich, M. (1990). Qu'est-ce un iconotexte? Réflexions sur le rapport texte - image photographique dans La femme se découvre d'Evelyne Sinnassamy. En Montando, A. (1990). *Iconotexte.s*. C.R.C.D.-Ophrys. pp.255-302.
- Percival, T. (2021). *Los invisibles*. Andana.
- Ruiz de Velasco, M. A. & Abad Molina, J. (2020). Interrelación entre el espacio y las acciones en las instalaciones de juego. *Pulso: Revista de Educación*, 43, 175-192. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7803967>
- Salmerón, P. (2004). *Transmisión de valores a través de los cuentos clásicos infantiles*. Universidad de Granada. Tesis doctoral. Universidad de Granada.
- Sánchez, E. & Misspink. (2022). *La calle de los cerezos*. La Cuentería Respetusa.
- Silva-Díaz, M. (2005). *Los libros que enseñan a leer: álbumes metaficcionales y conocimiento literario*. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona.
- Taberno, R. (2010). *Claves para una poética de la recepción del libro-álbum: Un lector inserto en una "inmensa minoría"*. 32 Congreso Internacional de IBBY Word Congress. Santiago de Compostela. Ponencia. <https://www.ibby.org/index.php?id=1062>
- Tello, J. (2017). *Mamá al galope*. Flamboyant.
- Tison, A. & Taylor, T. (1974). *La Maison de Barbapapa*. Les livres du Dragon d'or.
- Tolosa Sisteré, M. (2022). *Un paseo por la ciudad*. Flamboyant.
- Thuilier, S. et al. (2022). *La quête de l'invisible, petit guide sensible de mon quartier*. CoolLibri.
- Voigt, M. (2019). *Caperucita y la ciudad*. Zigzag.