

“UN ABRAZO DE OSO”, LIBRO ÁLBUM INFANTIL,
UNA MIRADA DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Por Sayuri Garzón Barriga

Trabajo de pregrado presentado a la
Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades, ECSAH.

Programa de Artes Visuales

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD

En Cumplimiento Parcial de los Requisitos para

Pregrado, con titulación profesional de

Maestro en Artes Visuales (BFA)

Aprobado por: Yury Marcela Viatela Letrado.

Bogotá, D.C, Colombia.

Marzo 2022.

Asesor interno: Yury Marcela Viatela Letrado.

Asesor externo: Martha Lucía Barriga Monroy, PhD.

Líder nacional de Artes Visuales: Raúl Alejandro Martínez Espinosa

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.

Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades, ECSAH.

Bogotá, Colombia.

Creación de obra como Opción de Grado, para obtener el título de pregrado como Maestro en Artes Visuales se ofrece a los estudiantes de la UNAD, con el fin de profundizar e integrar los conocimientos y competencias desarrollados en el transcurso de su proceso formativo.

Available from: <https://repository.unad.edu.co/>

UNAD. ©.

Agradecimientos

Agradecimientos a mi madre Martha Lucía Barriga. A la memoria de mi fallecido padre J.D. Garzón, y de mis fallecidos abuelos M.E.M De Barriga, y J.E Barriga.

Así mismo, agradezco a la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A la tutora Yury Marcela Viatela Letrado, al tutor Ricardo Hernandez Forero, al líder nacional del programa de Artes Visuales Raúl Alejandro Martínez Espinosa.

A la tutora Viviana Aguillón García, líder del grupo de investigación al cual pertenezco: Laboratorio de Autopublicación, SINAV, el cual ha sido de gran aporte para mí, por los diálogos e intercambios académicos con los compañeros y didácticas metodológicas y creativas. Además, un gran honor que este grupo participó en una ponencia, la cual obtuvo mención meritoria con el primer lugar en la categoría de Artes, Arquitectura y Diseño del Tercer Encuentro Nacional de Investigación de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano (2020).

A la UNAD.

“Ser egresado Unadista, significa estar orgulloso de ser parte de la primera y única megauniversidad colombiana, presente en todo el país, abierta a todos con sentido solidario y patriota. Reflejar en su comportamiento diario los valores, la ética, el respeto, la disciplina, el debate, la concertación y la conciliación con los miembros de nuestra comunidad universitaria y con otros actores sociales del país, tal y como reza el primero de nuestros enunciados del Decálogo de Valores.”

(Rector de la UNAD: Dr. Jaime Alberto Leal Afanador. PhD.)

Tabla de contenidos

Abstract - Resumen - Palabras clave	5
<i>Introducción</i>	6
Justificación	
Objetivos general y específicos	
Preguntas de investigación	
Metodología	
Marco teórico - Estado del arte	
Definición de términos	
Capítulo I: <i>Un abrazo de oso</i> , El libro álbum infantil como mi obra artística	26
Descripción de los momentos y aspectos del trabajo creativo	
Capítulo II: El libro álbum y la educación artística	33
El abrazo	
Los valores en el libro álbum	
Capítulo III: Resultados	46
Tabla	
Resultados del Proceso de creación artística: Ilustraciones y Texto-cuento	
Obra artística final: Libro álbum infantil <i>Un abrazo de oso</i>	
Circulación – Emplazamiento y Exposición de la obra	
Conclusiones	78
Referencias bibliográficas	79

Abstract - Resumen

Un abrazo de Oso es el libro álbum infantil consolidado como obra artística para este trabajo de pregrado. El tema de este libro es el abrazo, *Un abrazo de Oso*. El abrazo es una expresión de afecto que todo niño recibe desde que viene al mundo. Dirigido a niños de 4 a 6 años de edad, y específicamente a mí, la autora, “la niña que hay en mí”. En este documento de investigación-creación se sustenta la obra creada. Este libro álbum está realizado mediante la ilustración digital, tipo expresionista, en formato bidimensional, digital e impreso. El tipo de libro-álbum es *picture book*, su estructura visual es atemporal, es decir, no tiene un orden cronológico y muestra situaciones cotidianas, creando una atmósfera sobre el abrazo, visto por su autor y con su estilo de ilustración. Un oso profesor que pasa tiempo con sus estudiantes, dos conejos y un perro, les demostrará la expresión del abrazo en las actividades cotidianas. El interés por crear esta obra, surge como necesidad de aportar para mi comunidad, así como también el interés en indagar sobre el rol del libro álbum infantil en la educación artística, analizando sobre los efectos cognitivos en los niños.

Palabras clave: abrazo, ilustración digital, expresionismo, libro-álbum, bidimensional, educación artística, creatividad.

Un abrazo de Oso is the children's picture-book consolidated as an artistic work for this undergraduate paper. The theme of the book is the hug, A Bear Hug. The hug is an expression of affection that every child receives since he comes into the world. Aimed at children ages 4-6, and specifically to me, the author, "the little girl in me." This research-creation document supports the created work. This picture-book is made through digital illustration, expressionist type, in two-dimensional, digital and printed format. The type of book is picture book. Its visual structure is timeless, so it does not have a chronological order, and it portrays daily situations; creating an atmosphere through illustration about the hug, by its author and illustration style. It is about a bear teacher who spends time with his students rabbits and dog, to whom he demonstrates the expression of the hug in the daily activities. The interest in creating this work comes from the need to contribute to my community, as well as the interest in investigating the role of the children's picture book in artistic education, analyzing its cognitive effects on children.

Keywords: hug, digital illustration, expressionism, picture-book, two-dimensional, artistic education, creativity.

Introducción:

Justificación

Este es un trabajo con ilustraciones originales para el libro-álbum, que se sustenta en la expresión del abrazo como tema elegido, y la importancia de los valores en el cuento infantil desde la educación artística. Esta obra, *Un abrazo de oso*, corresponde a mi proyecto de grado, porque es una obra propia, la cual se basa en composiciones pictóricas digitales creadas pensadas para niños. El tema del abrazo, es una expresión de afecto que todo niño recibe desde que viene al mundo, por eso su importancia para la idea de la obra creada.

El interés y la importancia de crear esta obra, surge de la necesidad de crear un producto para para mi comunidad y para mí, así como también el interés en analizar sobre el rol del libro álbum infantil en la educación artística. Indagando cómo las ilustraciones del libro álbum infantil en general, ayudan a las ideas interpretativas propias de los niños y en su influencia cognitiva.

El libro-álbum juega un papel importante para el aprendizaje y la creatividad de los niños. Tanto en la familia como en la escuela a los niños se les enseña por medio de imágenes y dibujos, y esto aporta a su aprendizaje y desarrollo cognitivo, porque aprenden por medio de la imagen. Es necesario crear estrategias dinámicas, coloridas y alegres, aspectos importantes para que los niños se inclinen por las imágenes, y así se vuelva un aprendizaje didáctico y divertido. Desde la visión de la niña que hay en mí, como le hemos denominado en este documento.

Como hay más imágenes que palabras, el lector se convierte en un actor activo para su audiencia. Estudios han demostrado que la experiencia de lectura del libro-álbum infantil es amplia. Y en especial para los niños, que tienen tanta creatividad e imaginación, ya que pueden generar sus propias conclusiones a través de la lectura y visualización del libro. Para

sustentar esto, tomaremos como referencia la definición del Ministerio de Educación Nacional de Colombia:

“El componente central de la creatividad en todo caso es la novedad y ella no es posible sino como expresión singular y autónoma de la imaginación en cuanto lugar pleno de la libertad de la razón y de las emociones.” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia).

Colomer, reconoce la presencia de un lector adulto como mediador y de la oralidad y el tiempo de lectura como vehículos de la construcción de sentido. Tanto el texto como la imagen pueden tener muchas funciones: “contar, subrayar, desmentir, caracterizar, imprimir un tono, crear una atmósfera o insertar un punto de vista nuevo en la narración”:

“La creación implica vida, crecimiento, construcción, movimiento, libertad. Un cuento es una ficción, una fantasía, un invento, por lo tanto, sólo podemos crearlos cuando somos libres, cuando estamos abiertos. Al crear un cuento debemos poner en marcha todos los recursos posibles: fantasía, imaginación, vivencias, experiencias, emociones, utopías”. (Colomer, 2006). (Sánchez, Carmen Cuenca.)

Los niños aprenden, indagan, interpretan por medio de la imagen, y pueden utilizar estos elementos del libro álbum al interpretar lo que observan, y así mismo crear sus propias historias. Cuenca reitera que la mayoría de las evaluaciones de alfabetización de los niños dependen de sus propias habilidades para escribir por sí mismos, su creatividad es lo que les ayuda a decodificar. Jean Piaget (1994), entendía la inteligencia como la adaptación a situaciones nuevas, la adaptación si la comprendemos como el equilibrio constante entre los procesos de asimilación y acomodación a la realidad: equilibrio-desequilibrio-equilibrio. La inteligencia es adaptación. Existe adaptación cuando el organismo se transforma en función del medio. El cuento ayuda al desarrollo de esta función. (Sánchez, Cuenca)

Sin estas herramientas didácticas, sin la creatividad de un niño, este libro álbum infantil creado perdería su sentido, porque es el grupo objetivo de niños quienes lo están leyendo, observando, interpretando y haciendo el trabajo de reconocimiento del abrazo desde situaciones cotidianas, como ir a la escuela, encontrar nuevos amigos, compartir, entre otros. El libro creado como obra artística, pretende crear una atmósfera del abrazo desde lo cotidiano, no precisamente contar una historia de manera cronológica.

“La creatividad prospera donde hay tiempo para explorar, experimentar y jugar con ideas.”.
(Fisher Robert, Williams Mary.)

“Creativity thrives where there is time to explore, experiment and play with ideas.” (Fisher Robert, Williams Mary.)

Vázquez, Paula, ilustradora chilena, reitera el realizar lecturas en las que mientras se les lee a los niños, ellos interrumpan. Un modelo de “las actividades de inferencia, en donde el padre o profesor debe ir interrumpiendo la lectura para que los niños den respuesta a las preguntas, observando las ilustraciones”. Es importante que haya espacios de diálogo también mientras se lee al niño, sea el padre o el profesor, de esta manera se transmite la información, y se discuten los valores o preguntas generales. Los libros ilustrados y la literatura infantil siempre han sido una manera de transmisión a los niños, de valores y emociones, así mismo de prácticas, juegos, con los cuales se usa la exploración de texturas, formas, colores, que ayudan a su creatividad, aprendizaje y desarrollo cognitivo, en su entorno personal, familiar y socio-cultural. Parfraseando a Claudia Mills, profesora de la Universidad de Colorado Boulder, El cuento infantil sigue siendo uno de los estudios académicos interdisciplinarios de mayor expansión e interés en la literatura, la educación, el internacionalismo, la infancia y la cultura en general. Los cuentos infantiles toman frecuentemente el tema del crecimiento

personal y los valores de su protagonista. (Mills, Claudia). Así que, las primeras etapas son clave en la fundamentación en valores y principios en el niño que será el adulto futuro.

“El conocimiento de lo artístico y su reflexión desde un campo específico del pensamiento, así como su sistematización y su organización en el espacio de lo educativo es un proceso cuya historia trasciende nuestra experiencia de país y nos une de manera franca al pensamiento de occidente, a sus interrogantes, a sus búsquedas y a las actuales tendencias que movilizan la cultura hacia la globalización.” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia. p.4-16)

El primer tipo de libro que vemos cuando somos niños es un libro álbum:

“The first type of book a child encounters is the picture book, which is intended to tell a story through a series of images combined with little or no text, and that combination of images and text conveys information differently than when the two are used separately”. (Batarelo Kokić, 2015). (Županić Benić M., & Kalić K. 2019).

Sobre el uso del idioma inglés en el libro-álbum creado, se considera importante que los niños sean bilingües y aprendan el inglés desde temprana edad. Citaremos al emérito profesor Moll, Luis. C:

“Consequently, whole-language educators emphasize that reading comprehension and writing expression must be developed through functional, relevant, and meaningful uses of language.” (Moll, Luis. C).

En el libro álbum creado, los textos en español e inglés sirven como una guía para relacionar ideas, en conjunto también con la importancia del lenguaje visual para esta obra. Desde niños siempre estamos rodeados de libros, y las imágenes son fundamentales para que empecemos a relacionar y entender el lenguaje.

“Parental Effectiveness Teaching (PET), un marco introducido por el psicólogo Thomas Gordon en la década de 1950. El aprendizaje del idioma inglés es una parte central del plan de estudios y la misión de la escuela, ya que la escuela cree que permite más oportunidades para los estudiantes en el mundo moderno. Dado que la mayoría de los padres no son bilingües, muchos de los talleres de Sawa los ayudan a enseñar inglés a sus hijos en casa”. (Grover. Nakul)

“Parental Effectiveness Teaching (PET), a framework introduced by psychologist Thomas Gordon in the 1950s. English-language learning is a central part of the curriculum and mission of the school as the school believes that it allows more opportunities for students in the modern world. Since most parents aren't bilingual, many of Sawa's workshops support them in teaching English to their children at home.” (Grover. Nakul)

Objetivos

Objetivo general

1. Crear un libro álbum infantil ilustrado, desde la idea de la expresión del abrazo, para consolidarlo como obra artística.

Objetivos específicos

1. Ilustrar con imágenes y texto el cuento narrado sobre el abrazo, a través de la ilustración digital, para consolidar el proyecto artístico.
2. Crear un libro álbum digital y análogo, con su respectiva diagramación, y encuadernación, para su formato físico.
3. Realizar el emplazamiento y exposición de la obra.

Preguntas de investigación

1. ¿De dónde surge la idea como proyecto y por qué?
2. ¿Cómo se realizó la obra?
3. ¿Cómo expresar el abrazo a través de la ilustración digital en el libro album *Un abrazo de oso*?
4. ¿Qué es el concepto del abrazo?
5. ¿Qué importancia tienen los valores en el libro-álbum *Un abrazo de oso*, desde la educación artística?

Metodología

Se utilizó el método de investigación creación. Dentro de éste se incluye el método analítico experimental, porque se escogen algunos elementos de la ilustración digital, tales como: plano, línea, color, sensibilidad, forma, textura, ritmo, composición, y tensión, y se experimenta con ellos para dibujar las ilustraciones digitales hasta consolidar el libro álbum, llegando a la creación de obra. Así mismo, se realizó un emplazamiento y exposición de la obra por lo tanto también aborda una parte práctica. Métodos de Investigación-creación y analítico experimental, siguiendo “La investigación en educación artística”, (Barriga, Martha. 2012).

Marco teórico – Estado del arte

El Estado del arte está delimitado para este trabajo, dividido en tres secciones:

- A. *Investigaciones académicas*
- B. *Libros álbum infantiles seleccionados de la infancia*
- C. *Referentes artísticos del abrazo y la infancia*

A. Investigaciones académicas

Por orden de año, a continuación se citan algunas de las investigaciones académicas más relevantes, relacionadas con el tema del libro álbum, el cuento, los valores, y la educación artística, pertinentes a este proyecto:

1. (2019) Županić BeniĆ M., & Kalić K. Explaining preferences for illustration style and characteristics in early childhood. *Journal of Elementary Education*, 12(2), 215-228. <https://doi.org/10.18690/rei.12.2.215-228.2019>
<https://journals.um.si/index.php/education/article/view/179> Accessed February 2021.

Esta investigación reúne las preferencias de los niños por cierto tipo de arte o ilustraciones. En este estudio, el autor encuentra que los niños de seis años preferían ilustraciones expresionistas y surrealistas, mientras que los niños de cuatro años prefieren las ilustraciones expresionistas y románticas. Les gustaban las ilustraciones sobre todo porque eran coloridas, pero también porque vieron motivos y acciones familiares en esas ilustraciones. Las ilustraciones de los libros álbum infantiles son las primeras obras de arte con las que el niño se va a encontrar durante su educación

infantil y preescolar. Aporta al presente trabajo en cuanto al tipo de ilustraciones preferidas por los niños, según la edad.

2. (2019) Dilek Acer, Göksu Gözen, Art detectives: Young children's behaviour in finding and interpreting art elements within picture books, *Education 3-13*, (1-17). Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/03004279.2019.1646297>

Este estudio tuvo como objetivo revelar cómo los niños interpretan los elementos artísticos basados en diversas técnicas artísticas dentro de los libros ilustrados y cómo los niños utilizan estos elementos al interpretar sus propias historias. Este trabajo indaga sobre cómo las ilustraciones de libros ilustrados pueden brindar la oportunidad de realizar un examen crítico de una obra de arte. Existe un creciente cuerpo de investigación que se centra en cómo podemos responder creativamente a las ilustraciones de los libros ilustrados como objetos de arte. Los resultados mostraron que los niños prestaron mayor atención a los elementos de color y forma dentro de los libros ilustrados, y que estos elementos artísticos eran también aquellos en los que ponían más énfasis en su propio trabajo.

3. (2018). Nodelman, Perry. *Touching Art: The Art Museum as a Picture Book, and the Picture Book as Art*. *Journal of Literary Education*. Recuperado de: <https://ojs.uv.es/index.php/JLE/article/view/12085>

El ensayo considera brevemente cómo el arte del museo podría influir en nuestra comprensión y apreciación de los libros ilustrados, y los vínculos entre ellos. Se trata de los vínculos entre la literatura infantil y las artes, este ensayo se basa en la experiencia de su autor, primero como estudioso de literatura infantil centrado en

libros ilustrados y luego como guía voluntario y docente para visitas escolares en museos de arte. Aporta a mi trabajo de investigación, porque entre mis fuentes de inspiración para la creación artística están principalmente los museos que he visitado.

4. (2017) Cubillos, Paola Andrea. Revista científica Infancias imágenes. SSN 1657-9089 • Vol 16, No 1 (enero-junio 2017). pp. 144-146. Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Recuperado de: <https://doi.org/10.14483/16579089.9867>
Según la autora, hoy en día estamos inmersos en una sociedad cambiante y muchas veces, carente de valores. Por esa razón, con este trabajo se pretende poner de manifiesto la posibilidad y la importancia de su tratamiento desde las edades más tempranas, y en coordinación con toda la comunidad educativa. Para ello se incluye, además una propuesta práctica para trabajar con niños y niñas de tres años, el conocimiento de sí mismo y la autoestima para evitar los prejuicios y aprender a colaborar.

5. (2017) Santos Castillo, Angela. El tren de los valores: Propuesta educativa para el desarrollo de la educación en valores a través de los cuentos en Educación primaria. Trabajo de Grado, Universidad de Sevilla, España. Recuperado de: <https://hdl.handle.net/11441/81892>
Este trabajo de grado refleja una propuesta diseñada para educar en valores a los niños a través de los cuentos en la etapa de Educación Primaria. Uno de los propósitos de este trabajo es darle la importancia que tiene la educación en valores para que los niños y niñas construyan su identidad personal y social desarrollando todas sus potencialidades. Para establecer esta propuesta se basan en la “Educación

en valores a través de los cuentos en la etapa de Educación Primaria”, ya que se trata de uno de los programas para enseñar cómo se construye y define una posición frente a la realidad y la vida. La familia y la escuela son los ámbitos en los que el niño desarrolla sus capacidades y construye su esquema de valores. Aporta a mi proyecto, confirmando que los valores son importantes para inculcar en la educación de los niños, desde temprana edad.

6. (2016) Sanchez, Cuenca, Carmen. Desarrollo de valores a través de los cuentos, con metodologías tradicionales o TICs Tecnologías de la Informaición y la Comunicación, en la etapa de educación infantil. Tesis Doctoral, Universidad de Cordoba, España. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10396/14800>

La autora de esta tesis doctoral afirma que el cuento es un recurso importante para adquirir otros conocimientos, debido a que la historia se centra en lo esencial, sin episodios que distraigan la atención. A través del cuento se ha enseñado a las nuevas generaciones los valores, pues los cuentos son una herramienta importante para inculcar los valores en los niños. Es precisamente aquí, donde esta tesis es un aporte para el presente trabajo de grado. En el plano socio-afectivo, los cuentos mitigan la frustración y alimentan la esperanza, dejando entrever un mundo mejor. Son un instrumento fundamental para la transmisión de roles, creencias y valores, que favorecen el desarrollo social y afectivo del alumnado de estas edades. Concluye la autora, que los niños que son instruidos en el conocimiento y uso de los valores básicos, serán sujetos activos, con un gran potencial cognitivo y afectivo, preparados para el descubrimiento de sus propias posibilidades psíquicas, afectivas y sociales. Aporta al confirmar que la tarea de educar en valores, no queda únicamente relegada

a la institución académica como agente favorecedor de este proceso; la familia y la sociedad también adquieren un papel importante en el desarrollo de esta responsabilidad.

7. (2012) Barriga Monroy, Martha Lucia. La investigación en educación artística. Editorial Universidad Francisco José de Caldas. Colección Creaciones Año: 2012 ISBN: 9789588723556.

Este libro es una guía para la presentación de proyectos de pregrado y postgrado en educación artística. Aporta a mi proyecto, especialmente en cuanto a que muestra métodos pensados para el aula de las Bellas Artes, para la investigación creación artística en la educación superior en Colombia. Explica y ejemplifica las diferentes etapas en el desarrollo de proyectos: objetivos, justificación, definición de términos, etc., enfocadas a los estudiantes de Bellas Artes. Por tanto es un aporte, debido a que se siguen los parámetros de investigación para el proceso de creación de obra.

8. (2012) Martín Grande, Patricia. La importancia de la educación en valores en Infantil, trabajo curso Universidad de Valladolid, España. Recuperado de <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/1051>

La autora afirma que en la actualidad estamos inmersos en una sociedad cambiante y muchas veces, carente de valores. Por esta razón, con ese trabajo se pretende poner de manifiesto la posibilidad y la importancia de su tratamiento desde las edades más tempranas, y en coordinación con toda la comunidad educativa. Para ello se incluirá además una propuesta práctica para trabajar con los niños y niñas de tres años, el

conocimiento de sí mismo y la autoestima, para así, evitar prejuicios y aprender a colaborar. Aporta como modelo de trabajo en valores con los niños más pequeños.

9. (2011) Martínez Urbano, Natalia. El cuento como instrumento educativo. Revista Digital de Investigación y Educación, 26. C/ Recogidas Número 45 - 6A 18005 Granada. Recuperado de [http://www.cscsif.es/andalucia/modules/modrevistaense/archivos/N 26 2006/-CUENTO infan.pdf](http://www.cscsif.es/andalucia/modules/modrevistaense/archivos/N_26_2006/-CUENTO_infan.pdf)

Los cuentos constituyen un poderoso instrumento educativo, por cuanto sirven para formar la personalidad y el carácter de los niños y niñas que serán los adultos de nuestra sociedad. Los cuentos muestran lo bueno y lo malo, lo que vale y lo que corrompe; lo digno y lo innoble; dichas contradicciones permiten que los niños adopten modelos como prototipos ideales. Esto aporta a mi trabajo, porque a través de *Un abrazo de oso*, está creado para imaginar, preguntar, analizar el entorno, recordar experiencias.

10. (2009) Pardo Chacón, Zully Panorama histórico del libro ilustrado y el libro-álbum en la literatura infantil colombiana. Revista Ensayos. Historia y teoría del arte. Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/45864>

Este artículo proporciona al lector el concepto de libro álbum y sus características; también indaga sobre su historia en Colombia, dando a conocer sus precursores en nuestro país, y su desarrollo tardío, comparado con otros países latinoamericanos. Este libro aporta en cuanto al concepto, características y nombres de ilustradores

colombianos. También presenta los trabajos de los precursores de este género, las editoriales y su actual panorama en el país. Por esta razón, aporta a este trabajo de libro álbum infantil.

11. (2007) Moya Guijarro, A. Jesús, Pinar Sanz María Jesús. Interacción texto imagen en el cuento ilustrado. Un análisis multimodal. Revista OCNOS N° 3. 2007.

Universidad de Castilla- La Mancha, Cuenca. España.

https://doi.org/10.18239/ocnos_2007.03.02

Se realiza un análisis multimodal del libro ilustrado en cuanto a su interacción texto imagen. Explica como se complementan los componentes visuales y verbales entre sí. Esto con el fin de facilitar la comprensión del cuento y mantener el interés del niño en la historia narrada. Por esta razón, constituye un aporte relevante para mi libro ilustrado *Un abrazo de oso*.

12. (2005) Armengol Durán, Teresa. Ilustración, comunicación, aprendizaje. Revista de Educación, núm. extraordinario 2005, pp 239-253 Fecha de entrada: 07-07-2005.

Universidad de Barcelona. Recuperado:

www.ince.mec.es/revistaeducacion/re2005/re2005_18.pdf

Según la autora, para la mayoría de los educadores, las cualidades más apreciadas de un trabajo de ilustración dentro del libro infantil son su capacidad de significación inmediata y evidente, su poder de persuasión y su eficacia en vistas a la comprensión e interpretación del relato. Así es como puede observarse hasta qué punto la ilustración es deudora de una herencia figurativa muy larga dentro de las artes plásticas. Este artículo me aporta en cuando da a conocer lo que se entiende por ilustración, y su relación el texto, así como la recepción infantil de la ilustración, aspecto relevante para este trabajo.

13. (2015) Vázquez, Paula. Programa de actividades. “El libro Album. Leyendo mas

allá de las palabras”. “No es lo que parece”. Lo que leo, proyecto de literatura infantil y juvenil de Santillana. Libros infantiles y juveniles. ISBN:9789561528130.

“Loqueleo” Chile. <https://www.loqueleo.com/cl/libro/no-es-lo-que-parece>

[https://www.loqueleo.com/uy/libro/no-es-lo-que-parece/descargar-](https://www.loqueleo.com/uy/libro/no-es-lo-que-parece/descargar-recurso/3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1)

[recurso/3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1](https://www.loqueleo.com/uy/libro/no-es-lo-que-parece/descargar-recurso/3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1), accessed aug 2021.

Este es un libro con programa de actividades para niños, por consiguiente es más visual que textual. Aporta a mi investigación, en cuanto a las actividades didácticas que presenta su autor, y en cuanto a la definición de libro álbum, “considerando por una parte el nivel semántico, sintáctico y métrico de la escritura y por otra los elementos propios de las imágenes, como el color, la forma, el trazo y la perspectiva.

Es importante tener en cuenta que a diferencia de los cuentos donde prima el texto escrito, los libros álbum suelen ofrecer interpretaciones más libres a los lectores”.

(Vázquez, P.)

14. (2005). Fisher Robert. Williams, Mary. *Unlocking Creativity: Teaching Across the Curriculum*.

En el Capítulo 12, Robert Fisher argumenta que la creatividad es importante en todo el plan de estudios y presenta estrategias de enseñanza para mostrar cómo se puede aplicar un enfoque creativo a la enseñanza a cualquier lección en cualquier materia con cualquier grupo de niños. La creatividad puede desarrollarse en cualquier área del plan de estudios, como muestran los ejemplos de este libro, pero también debe promoverse a través de una política y una visión que abarque a toda la escuela. Se presentan y discuten estudios de caso de dos escuelas que enfatizan la creatividad en todo el currículo. Finalmente, una serie de preguntas de revisión brindan un estímulo

para discutir formas de desarrollar una política para desarrollar la creatividad en todo el plan de estudios. Aporta al trabajo de investigación en cuanto a la creatividad en el aula infantil.

B. Libros álbum infantiles seleccionados de mi infancia:

1. Claude Martin, Annie. *Un tesoro de cuento de hadas*. Spanish edition. Original English title: *Traditional Fairy Tales*. Oxford, UK. Transedition Limited Publisher. ISBN 1-55185-567. 1994.

2. Dabovich, Lydia. *The keys to my kingdom, a poem in three languages (English, French, and Spanish edition)*. NY. Lothrop Lee & Shepard Publisher. 1992. Print.

3. Matin Jr, Bill. and Carle Eric. *Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?*. NY. Henry Holt and Co. (BYR) Publisher. ISBN-10. 0805047905. Print.

4. Morris, Neil and Stevenson Peter. *A fun Book of touch: Feel!* 61 Western Road, Hove East Sussex BN3 1JD England. Firefly Books Limited Publisher. 1990. Print.

5. Petach, Heidi. *Goldilocks and the three hares*. Putnam and Grosset. 200 Madison Avenue. New York, New York 10016. 1995. Print.

6. Pombo, Rafael. *Fábulas y verdades, Rafael Pombo*, selección Hernández, Carlos Nicolás. Dirección editorial Ramírez Santos, Alberto. Santafé de Bogotá. Panamericana. (264 p. - Corcel). ISBN 958-30-0182-1 RUST. ISBN 958-30-0196-1 cart. Cuarta edición. 1997. Print.

7. Wallner, John. *Look and find*. NY. Grosset & Dunlap. 1988. Print.

8. Woodruff, Liza. *Little bride and a bridesmaid too*. 2001. First published in Great Britain by ORCHARD BOOKS. ISBN 1-84121-481-7. Print.

9. Zuccotti, Rafael. *Los mejores cuentos clásicos*. World Educational Programs. S.A. ISBN Obra completa: 677-000-1. Argentina. RUY DIAZ S.A.E.I.C Editorial. 1997. Print.

C. Referentes artísticos sobre el abrazo y la infancia

El arte del museo siempre ha influido en mi comprensión y apreciación de las imágenes, y de los libros infantiles. Algunas veces cuando veo imágenes de un libro infantil, lo relaciono con algunas de mis pinturas favoritas, incluso si es algo tan sencillo como un paisaje.

Se hizo una selección de pinturas desde las Bellas Artes. He recopilado una serie de imágenes referentes a la investigación -creación entorno al abrazo. Por ejemplo la Virgen y el Niño, un título que denota una representación visual de la Virgen María y su hijo pequeño, Jesús, se encuentran entre los motivos más importantes de la pintura; “The mystical nativity”, de Botticelli, Sandro. (fig. 1), la cual cuenta la celebración con los ángeles; también Chagall, Marc, “Flying over the city” (Fig 2); “Lovers in pink”, Chagall, Marc (Fig.3); Blake, William (Fig.4).

Fig.1 Botticelli, Sandro. Detail from “The Mystical Nativity”. c. 1500–150.

Fig.2. Chagall, Marc. "Over Vitebsk". 1913.

Chagall tiene una manera particular de pintar desde lo expresionista y surrealista, generando un estilo propio, con trazos y ritmo que hacen que sus ilustraciones se vean un poco infantiles, y alegres por su paleta de color. Sus pinturas me han influenciado bastante.

"El uso de Marc Chagall de sus propios recuerdos de la infancia como base para obras maestras como *I and the Village*, Olson demuestra que la cultura infantil jugó un papel importante en el desarrollo estético e intelectual de los artistas afiliados a la vanguardia parisina". (Project Muse.)

"Marc Chagall's use of his own childhood memories as the foundation for such masterpieces as *I and the Village*, Olson demonstrates that child culture played a significant role in the aesthetic and intellectual development of artists affiliated with the Parisian avant-garde." (Project Muse.)

Fig.3. Chagall, Marc. "Lovers in pink". 1916.

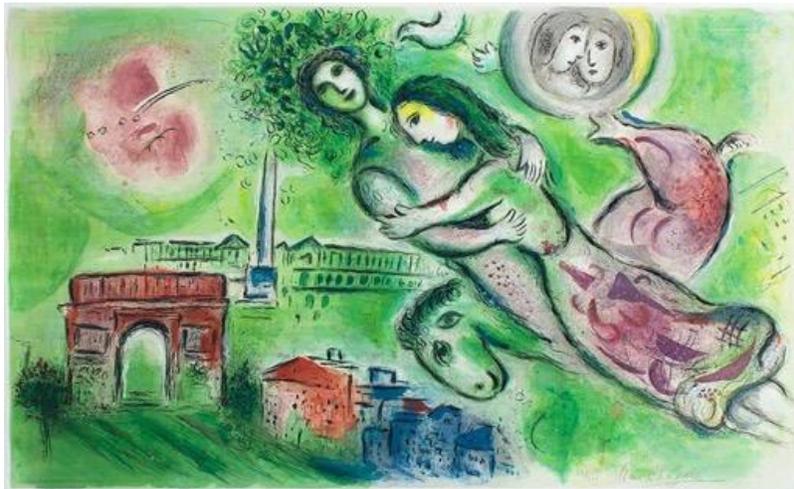

Fig.7 Chagall, Marc. Romeo and Juliet. 1964.

Fig. Klee, Paul. Revolving house. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 1921.

Fig.4. *Blake, William. Img. (n.d). Scan, Technician: Benjamin Cline. Retrieved from Sing Out journal of folk music. Moss, Mark.*

Un abrazo propio, Chagall, Marc Fig.6:

Fig. 6. *Chagall, Marc. "Isaiah's prayer from the bible".*

"Pompeii, V, i, 26, Domus L. Caecili Iucundi, entryway, detail." Fig 9 on Clarke, John R. Roman Black-and-White Figural Mosaics. 1979. University of Michigan, Collection: ACLS Humanities E-Book Images. Image ID: heb90029.0023 <https://quod.lib.umich.edu/a/aclsic/x-HEB90029.0023/HEB90029.0023.TIF>, accessed april 2021.

Gaguin, Paul, "La orana Maria" (fig.4.), que hace alusión a la anunciación:

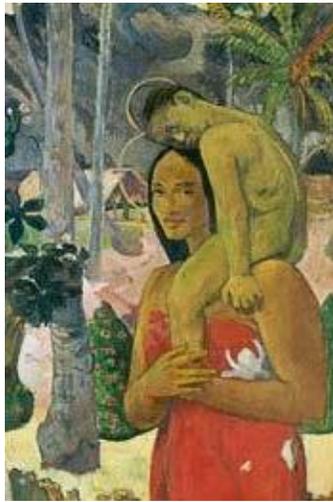

Fig.4. Gaguin, Paul. Detail from "La Orana Maria".

Las obras de arte nos causan emociones fuertes:

“Aristóteles pensó que la evocación de la emoción por las obras dramáticas de la tragedia puede ayudarnos a enseñarnos sobre la vida”. (Robinson, Jenfer, p.174).

“Aristotle thought that the evocation of emotion by dramatic works of tragedy can help to teach us about life”. (Robinson, Jenfer, p.174).

"Later still in the Romantic and post-Romantic periods, the emphasis shifted again: the Romantic artist typically saw himself as expressing his own emotions in his work rather than representing emotions or evoking emotions in other people. If the audience experienced emotion on reading or looking at or listening to the artist's work, then it was by means of recreating in themselves the emotional experience of the artist captured in the work. Most theories in the history of western aesthetics which link art to emotion have assumed that the emotions evoked or represented or expressed by the arts are ordinary ones from life, such as pity, gear, joy, sadness, love, etc.” (Robinson, Jenfer).

"(...) Works of art evoke a special emotion or kind of emotion called the "aesthetic emotion," a theory defended by the early twentieth-century art critic Clive Bell and associated with the overtly formalist views of the "Aesthetic" movement (Bell 1914). (Robinson, Jenfer).

En *Ways of seeing*, Berger nos explica que antes veíamos el arte de manera distinta, y es algo lógico porque los contextos socio-culturales cambian:

“Today we see the art of the past as nobody saw it before. We actually perceive it in a different way. This difference can be illustrated in terms of what was thought of as perspective. The convention of perspective, which is unique to European art and which was first established in the early Renaissance, centers everything on the eye of the beholder.”

“Perspective makes the single eye the center of the visible world. Everything converges on to the eye as to the vanishing point of infinity. The visible world is arranged for the spectator as the universe was once thought to be arranged for God”. (Berger, J. p.16).

Fig. Dawe, George. *Naomi and her Daughters*.

Fig. Ovens, Jurriaen (Attributed) – *Jacob Fighting the Angel*. Jürgen Ovens, 1623-1678. "Jacob Fighting the Angel".. NM 345 Stockholm, National Museum.

Las obras de arte siempre me han inspirado. Algunas veces las relaciono con ilustraciones infantiles que me gustan:

Fig. Carle, Eric. 1993. Penguin Random House LLC. Illustration for *Today is Monday*. Collection of Eric and Barbara Carle.

“The pictures in museums are directly opposite to the ones in picture books. True, viewers, are free to interpret the picture- book pictures in any way they choose- but only if they ignore the texts that accompany them.” (Nodelman, Perry.). Escogí esta ilustración de Carle, porque me recuerda a una pintura de Chagall, *The Meal at Drya's House*, 1961. Y por la viveza de sus colores, y el estilo, me remitió a la pintura de Hockney.

Fig. . The Meal at Drya's House, 1961. Lithography print.

Hayez, Francesco. "The kiss". 1859.

Chagall, Marc. "Birthday". 1915.

Escogí estas dos pinturas, "The Kiss" de Hayez, y "Birthday" porque se puede apreciar la relación del Movimiento del Romanticismo con el Expresionismo, del que habla Selez, P. (Selz, Peter, p.19 - p.21).

"In 1920 Paul Ferdinand Schmidt noticed the new art form. "The enthusiasm for Grünewald, the newly kindled love for Romanticism and the striking interest in so-called Expressionism (...) The spirit of romanticism was finding its fulfillment in the new art as exemplified by Campendonk, Kandinsky, and Chagall.

"What Romanticism a hundred years ago did not dare to do and was not able to do -what through fear it repressed in itself -today has broken out freely in the full force of creation. A Russian, with the freedom of a great barbarian from the East, liberated us from the convention of mimesis and realized in his way, Runge's dream of absolute musical color: Kandinsky.

Another Russian, Marc Chagall, has endowed us with the courage necessary for the unlimited gigantic imagination of the irrational, fairy-tale logic or oriental dreams.

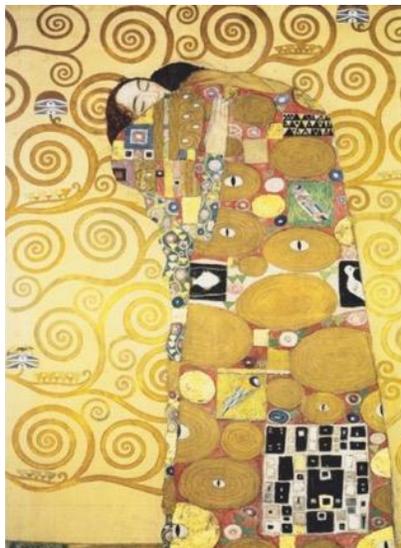

Fig. Klimt, Gustave. *The hug.*

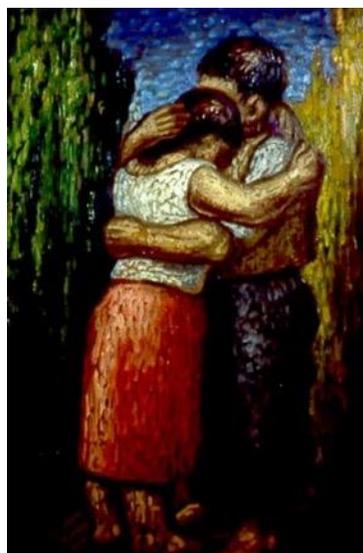

Fig. Acuña, Luis Alberto. *Despedida. Colombia.*

William Worchester Churchill.

William Worchester Churchill.

Carl Vilhelm Holsoe.

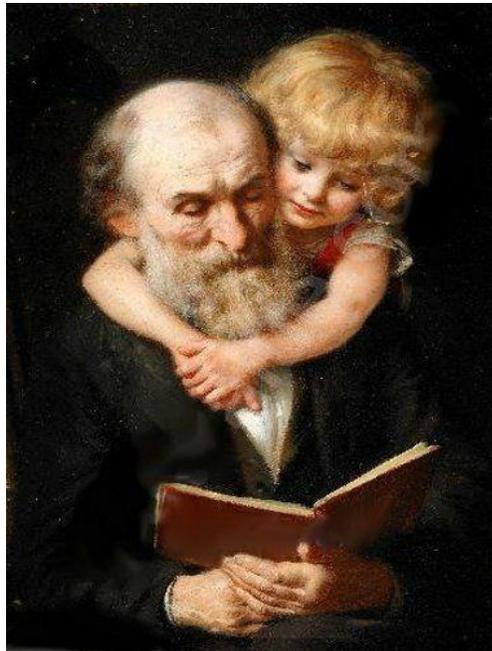
'Interior with a Mother Reading Aloud
to her Daughter'

Fleissig Appliquée. Albert Anker.

Fleissig Appliquée. Albert Anker.

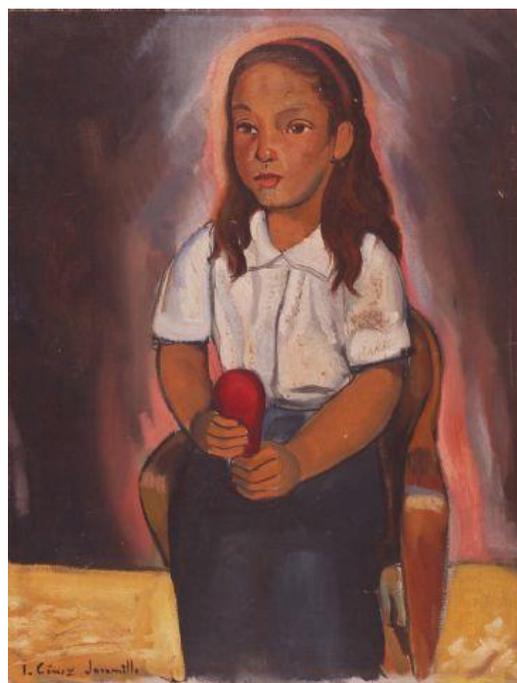

Knut Ekwal.

*Story Time (Portrait Of The Artist's
Father And Daughter)*

Alexei Harlamoff.

Ignacio Gómez Jaramillo.

Definición de términos

Se definirán los siguientes términos específicamente, para mayor claridad en su utilización a través del presente trabajo. Hay variedad de definiciones, pero estas son las más pertinentes:

- *Libro álbum*: Libro de imágenes en donde se combina lo verbal con las artes visuales, con énfasis en la ilustración como narrativa.

“A diferencia de los cuentos donde prima el texto escrito, los libros álbum suelen ofrecer interpretaciones más libres a los lectores. La narrativa visual permite que el propio lector vaya completando en su mente o incluso en voz alta durante la lectura compartida los espacios que quedan entre las palabras y las ilustraciones”. (Vázquez, Paula.)

“Según Zalar (2013), las ilustraciones tienen una abundancia de información que no puede ser igualada por el texto verbal, razón por la cual los teóricos contemporáneos definen los libros ilustrados como un género discursivo dual que combina las artes verbales y visuales”. (Marijana Županić Benić & Kristina Kalić).

“According to Zalar (2013), illustrations have an abundance of information that cannot be matched by verbal text, which is why contemporary theorists define picture books as a dual discursive genre that combines the verbal and visual arts”. (Marijana Županić Benić & Kristina Kalić).

Según la Library of Congress, USA, “Literatura Infantil” se define como material escrito y producido para la información o el entretenimiento de niños y adultos jóvenes. Incluye todos los géneros y formatos físicos de no ficción, literarios y artísticos. (Library of Congress Collections policy Statements. Children's literature.)

“Children’s Literature” is defined as material written and produced for the information or entertainment of children and young adults. It includes all non-fiction, literary and artistic

genres and physical formats. (Library of Congress Collections policy Statements.

Children's literature.)

Teniendo en cuenta estas definiciones, el libro álbum infantil está diseñado también con el propósito de dar una educación artística a los niños, por sus temáticas de valores, cuentos o narrativas cortas que aportan a su aprendizaje.

Cada libro álbum contiene medios expresivos particulares y también sus propias convenciones para representar y expresarse, dice Sánchez, Cuenca:

“El texto escrito se vale de recursos fonéticos, métricos y sintácticos para crear significados, mientras el texto visual se vale de la línea, el color y la perspectiva para crear representaciones que utilizan o rompen determinadas convenciones iconográficas. Es así como en cada uno de los códigos se pueden identificar dos niveles: el medio con el que se representa y lo representado.”

Para este libro álbum, *Un abrazo de oso*, tiene su narrativa atemporal; es decir, no hay tiempo específico, aunque sí hay una narrativa visual, una representación de actividades cotidianas, acompañada de poco texto, por lo que, siguiendo a Sánchez Cuenca, el medio con el que se representa es su formato digital y físico, y lo representado son todas las ilustraciones que contiene.

- *Bidimensional*: teniendo las dimensiones de alto y ancho solamente: una superficie.

El formato escogido para el libro álbum es el bidimensional. Por tanto, se presenta en formato plano, cosido al caballete, y encuadernado en tapa dura, así que no requiere de formas o texturas, o elementos en 3D. (Exceptuando el libro arte, creado sólo para la exposición y emplazamiento, es sólo un elemento expositivo y no es el libro original)¹. Fig.

¹ Libro Arte (Sólo para exposición, éste no es el libro original, es sólo un elemento expositivo planeado para el emplazamiento de la obra).

- *Educación artística*: Se tomarán dos definiciones.

La definición del diccionario IGI Global, Pennsylvania, Estados Unidos: "Un proceso individual continuo de autoperfeccionamiento espiritual de la personalidad a través de múltiples formas de contacto con el arte. En la educación artística, escolarización primaria y secundaria K-12 hay dos enfoques: 1. Educación para el arte, dirigida a preparar a quienes reciben/interpretan artes para la comprensión y asimilación de mensajes artísticos; 2. Educación a través del arte, que avala el potencial educativo de la obra de arte hacia el desarrollo general de la personalidad del educando." (IGI Global)

"An individual continuous process of spiritual self-perfection of the personality through multiple forms of contact with art. In K-12 arts education there are two approaches: 1. Education for art, aimed at preparing those who receive/interpret arts for the understanding as well as for assimilation of artistic messages; 2. Education through art, which endorses the educational potential of the artwork toward the general development of the student personality." (IGI Global)

Y la del Ministerio de Educación Nacional, Colombia: "la Educación Artística se constituye como un campo estratégico para la formulación e implementación de políticas públicas que permitan incluir los diversos niveles y modalidades de la educación en arte, de acuerdo con la competencia que le otorga la Ley General de Cultura. En este empeño, el principal aliado es el Ministerio de Educación Nacional". (Ministerio de Educación Nacional de Colombia)

- *Abrazo*: Es el acto de afecto y ternura expresado rodeando con los brazos a otro.

"La palabra "abrazo" se deriva originalmente de las palabras sajona y teutónica "hog" o "hagen", que significa "ser tierno, abrazar" (Kluge & Götze, 1930). Estas palabras han influido en el nórdico antiguo "höggva, haggvan" y también en la palabra sueca moderna

"hugga", que entre otras cosas significa "ta fatt, infång" o "atrapar o apoderarse". "Abrazar" tiene un origen latino con el prefijo latino em que significa "aquí estás" y brace, de la palabra "braccia", que en la combinación "braccia collo circumdare" significa "poner los brazos alrededor". (Lena M Forsell et al.)

"The word "hug" is originally derived from the Saxon and Teutonic words "hog" or "hagen," which means "to be tender of, to embrace" (Kluge & Götze, 1930). These words have influenced Ancient Norse "höggva, haggvan" and also the modern Swedish word "hugga," which among other things means "ta fatt, infång" or "to catch or seize." "Embrace" has a Latin origin with the Latin prefix em meaning "here you are" and brace, from the word "braccia," which in the combination "braccia collo circumdare" means "put one's arms around." (Lena M Forsell et al.)

Por esto se eligió el tema del abrazo, desde un contexto de la infancia, porque es muy valioso para un niño, no sólo que sus padres lo abracen, sino también sus compañeros de clase, sus profesores.

- *Creatividad:* Es la expresión singular del ser.

Un nuevo enfoque en las clases desde las artes para el currículo educativo.

"El componente central de la creatividad en todo caso es la novedad y ella no es posible sino como expresión singular y autónoma de la imaginación en cuanto lugar pleno de la libertad de la razón y de las emociones. Por el camino de la imaginación la razón penetra el mundo de lo absurdo y lo retrae al espacio de lo innovativo, para captarlo y significarlo dentro del mundo de lo posible materializándolo a través del arte. Por esta razón el arte es único e irrepetible y se convierte en la manifestación más singular de lo captado por la imaginación en cuanto expresión singular del ser." (Ministerio de Educación Nacional de Colombia).

“Aunque el interés por la creatividad se remonta al mundo antiguo, lo que ahora se conoce como el "movimiento de la creatividad" comenzó en Europa y América después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo dos impulsos para esto. Primero, se percibía la necesidad de capacitar a científicos, ingenieros y diseñadores para que fueran más creativos e innovadores en respuesta a la competencia global. En segundo lugar, hubo una reacción contra los valores prevalecientes que se consideraban excesivamente burocráticos y manipuladores. En el aula, esto significaba querer sacudir la educación libre de pruebas excesivas y aprendizaje de memoria y fomentar un aprendizaje más abierto y centrado en el estudiante. Hubo un nuevo enfoque en las artes y la creatividad para ampliar el plan de estudios básico.” (Fisher, Robert).

“Although interest in creativity goes back to the ancient world, what is now thought of as the "creativity movement" began in Europe and America after the Second World War. There were two impulses for this. First, there was the perceived need to train scientists, engineers and designers to be more creative and innovative in response to global competition. Second, there was a reaction against prevailing values that were seen as excessively bureaucratic and manipulative. In the classroom this meant wanting to shake education free from excessive testing and rote learning and to encourage more open-ended, student-centered learning. There was a new focus on the arts and creativity to broaden the basic curriculum.” (Fisher, Robert).

“Los alumnos creativos necesitan maestros creativos y los maestros deben trabajar en escuelas donde se valore y comparta la creatividad. Jemma, de 10 años, cuando se le preguntó qué era la creatividad, sugirió que "la creatividad se trata de poder hacer cosas y vivir tu vida de una mejor manera”. (Fisher, Robert).

“Creative pupils need creative teachers and teachers need to work in schools where creativity is valued and shared. Jemma, aged 10, when asked what creativity was suggested that

‘creativity is about being able to do things and to live your life in a better way’.” (Fisher, Robert).

- *Ilustración digital*: La ilustración es pintura digital hecha a través de una interfaz digital, una manera de comunicar por medio de una narrativa visual y un lenguaje propio creado por el autor. Es un arte de los nuevos medios.

Teniendo en cuenta que la ilustración es un lenguaje narrativo, citando a Armengol Teresa, ella hace una comparación interesante de la definición de ilustración: “Mientras que para algunos ilustradores profesionales –Pacheco (1997), Lobato (1998)– «la ilustración es una rama de la pintura y del dibujo que produce obras de arte destinadas al gran público», para la mayoría de los investigadores del tema –Durand y Bertrand (1975), Lapointe (1995), o Escarpit (1988)– la ilustración es un lenguaje y, lo que es más, un lenguaje narrativo.” (Armengol, Teresa.)

Armengol reitera que prefiere la segunda definición en términos de profesores: “Sin lugar a dudas, preferimos esta segunda vía de exploración analítica, tanto más cuanto que enfocamos nuestro análisis de cara a los educadores.” (Armengol, Teresa.)

La ilustración puede tener varios significados, así como el arte también, pensándolo así desde la perspectiva de un niño, y específicamente para este trabajo. Para la técnica digital de este libro, se usan herramientas que proporcionen ese parecido a la pincelada real, y se caracteriza por ser expresiva; uno de mis referentes artísticos siempre ha sido Marc Chagall.

“Muchas de las obras de arte de los nuevos medios tienen lo que se ha llamado una «dimensión informativa», condición que comparten con todos los objetos de los nuevos

medios. La experiencia incluye recuperar, mirar y pensar en datos cuantificados”. (Manovich, Lev).

- *Expresionismo*: Es la proyección de sensaciones y emociones por medio de la imagen pictórica. Se usan colores superpuestos.

“El expresionismo se refiere al arte en el que se distorsiona la imagen de la realidad para que exprese los sentimientos o ideas interiores del artista”. (Tate, accessed April 2021)

“Expressionism refers to art in which the image of reality is distorted in order to make it expressive of the artist’s inner feelings or ideas”. (Tate, accessed April 2021)

“Vernon Lee, la principal exponente de la empatía en la estética británica, explicó: "Atribuimos a las líneas no solo equilibrio, dirección, velocidad, sino también empuje, resistencia, tensión, sentimiento, intención y carácter". Este mismo concepto -que la línea en sí podría llevar el significado comunicativo- apareció antes en D'Eugene Delacroix an néo-impressionisme de Signac..." (Selz, Peter, p.181)

“Vernon Lee, the leading exponent of empathy in British esthetics, explained: "We attribute to lines not only balance, direction, velocity, but also thrust, resistance, strain, feeling, intention, and character." This same concept -that line itself could carry the communicative meaning - appeared earlier in Signac's D'Eugene Delacroix an néo-impressionisme ..." (Selz, Peter, p.181)

"The proponents of the theory of empathy did not believe that esthetic experience resulted from a long process of analysis and contemplation; they affirmed, rather, that the esthetic experience was an almost instantaneous projection of sensations and emotions. The object became animated in the emotion of the "empathetic" observer, and he could speak of a "weeping "mourning colors." (Selz, Peter, p.7)

- *Valores*: Los valores son modelos de lo cotidiano, que acontecen desde la infancia, necesarios para los niños.

Sánchez, Cuenca dice que la persona es un ser de valores. “No se le puede entender sin la presencia de estos; la construcción del yo pasa por la “apropiación” de ellos, por la asimilación del sentimiento de propiedad y pertenencia de ellos. De aquí que sean entendidos como algo cotidiano que acontece en la vida de toda persona.” (Sánchez, Cuenca).

Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, “En el desarrollo de conceptos, actitudes y mentalidades capaces de guiarse por principios y valores que hagan viable la vida familiar y ciudadana, juega un papel importante la cultura entendida como nuestras formas de vivir, como todo aquello que hemos llenado de sentido y que deseamos conservar y transmitir.” Es decir, también los valores generan cultura. El educar a los niños, enseñarles y ellos mismos estar en su entorno familiar, y escolar los lleva a culturizarse, a ser seres un poco más sociales, que al final vienen siendo parte de sus primeras etapas en el ámbito cultural. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia)

“Los valores reflejan la personalidad de los individuos y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo y social marcado por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que nos ha tocado vivir”. (Martín Grande, Patricia).

La educación en valores es importante para los niños, porque: “conjuga un enfoque globalizado del mundo que los niños y niñas en ese momento tienen de la vida que les rodea” (Amei-Waece -Asociación Mundial de Educadores Infantiles-, 2010) (Sánchez, Cuenca).

Teniendo en cuenta estos significados, los valores y la cultura están muy relacionados entre sí y son parte importante para la etapa de la infancia.

Capítulo I

Un abrazo de oso, El libro álbum infantil como mi obra artística

Descripción de los momentos y aspectos del trabajo creativo

1. Fuentes de inspiración

Mi interés para la creación de esta obra surge desde diversos aspectos que se mencionarán a continuación:

1.1 Mi infancia: La creación artística para este libro álbum, surge por el interés hacia los libros ilustrados infantiles. Siempre he estado rodeada de libros ilustrados desde pequeña. Para mí, la infancia es una etapa llena de alegría, y el recordarla y “volver a ser niña”, es el motivo de mi inspiración, sumado a mi interés por la educación artística infantil. También, los animales, en casa generalmente había algún perro o gato, permanecí en contacto continuo con muchos animales porque realizábamos paseos al campo, a fincas de familiares y amigos. Me gustaba tomarles fotos a los animales y pintarlos en mis cuadernos de dibujo. También, como todo niño, los peluches y juguetes de la infancia. En mi cariño por los animales, recuerdo siempre a mi perrita, pues me acompañó desde muy niña, durante 15 años. Este animal era muy entendido y pienso que sólo le faltaba hablar, tenía una mirada muy tierna.

1.2. Mis viajes: Los viajes nacionales e internacionales que he realizado a diversos países me han inspirado. El arte es interdisciplinario, por tanto encuentro un vínculo entre los libros infantiles y las obras de arte. A continuación, mencionaré algunas de mis visitas, específicamente culturales, museos y lugares que más me han influenciado:

Primero, el Museo Luis Alberto Acuña en Villa de Leyva, mi país Colombia, en donde quedé fascinada con la pintura de este artista, su estilo Bachué, típico del sincretismo cultural que se vivía en la época del muralismo colombiano. Así mismo, el Museo del Oro, Museo Nacional de Colombia, y el Museo del Banco de la República, Bogotá, en donde al ver por primera vez una pintura de Marc Chagall, “The flying clown”, me quedé con un sentimiento muy bello que por algún motivo me llevó a mi niñez, en el momento en que la vi; allí también vi obras de Alexander Calder, y algunos artistas colombianos como Fernando Botero y más. Los museos Colonial y Santa Clara, en donde hice una visita a la iglesia, para la asignatura de Conservación y preservación del patrimonio artístico y Museografía y museología, y también realizamos con mi madre en conjunto, un curso de Taller de conservación preventiva.

Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en León, Guanajuato, Mexico. El Metropolitan Museum of Art (Exposición Gustav Klimt: Vienna – Japan 1900), en Tokyo, Japón; Open Air Museum en Hakone, Japón; El Hermitage Museum, en donde vi a Malevich y muchos otros, en San Petersburgo Rusia; Teatro Mariinski, San Petersburgo, Rusia; Peterhof palace, San Petersburgo, Russia; Saint Basil's Cathedral, en Moscú; Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, Moscú. Ateneum Museum, en Helsinki, Finlandia; La Suomenlinna Island, en Finlandia; National Museum of Sweden, (Nationalmuseum), en donde vi obras de Arcimboldo, (Room 1622 16th century), y recorrí la colección de diseño de Suecia; Museo Rijksmuseum, (Exposición Alle Rembrandt, 15/02/2019 - 10/06/2019), obras de Vermeer, entre otras, en Amsterdam, Holanda; Museo de Van Gogh, en Amsterdam, Holanda. El Tate Britain, en donde vi diversas obras de William Blake (Turner Collection Poetical Bodies: Works on Paper by Blake and His Contemporaries), Bacon, pinturas de Turner. También el British Museum, en Londres, Inglaterra. El Museo Uffizi, en Florencia, Italia, en donde vi

“The birth of venus”, de Boticelli, entre otras. Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, "Leonardo da Vinci Parade": dal 19 luglio al 13 ottobre 2019. Vatican Museums, en Roma, vi la Pietá de Miguel ángel y por supuesto la capilla sixtina, Italia. Milan Cathedral, en Milán, Italia. Un recorrido dentro del Coliseo de Roma. El Museo de Louvre, y el Musée d'Orsay, Paris, Francia, en donde vi muchísimas obras, así mismo en la sala impresionista. También Courbet, y “Exposición Black Models, 2019”, en donde se recopilaron pinturas de Henri Matisse, Manet y otros del fauvismo y otros movimientos del realismo, enfocados al tema de los afrodescendientes en las pinturas; Musée National Eugène Delacroix, Paris, Francia. Museo de Prado, Madrid, España, en donde mi recorrido fue rápido, vi exposición de Alberto Giacometti que se hacía en ese momento, emplazadas en diferentes partes, unas de ellas en frente a las obras de nada más ni nada menos que de Velázquez. Así mismo pude ver la obra de Rubens, “Las tres gracias”; la obra de Goya, entre otros. Mi recorrido por los parques, museos, sitios culturales en Washington y Virginia, USA; El National Gallery of Art, en Washington, D.C, donde llegando a la terraza, pasando por The Calder Tower, me quedé encantada, porque el arte me inspira, me da vida, y por esto es parte de mi vida. El Kennedy Center of Performing Arts, Hall of nations, entre otros más.

1.3. La pintura: Mi énfasis de pregrado es la gráfica y pintura, por consiguiente mi enfoque es en lo gráfico, la ilustración digital.

La pintura ha ocupado un lugar importante en mi familia por varios años. Recuerdo un cuadro al óleo colgado en la sala de la casa de mis abuelos, titulado: "Filomena Monroy, a la edad de 3 años", firmado por Figueroa, pintor colombiano de la época Neo granadina, siglo XVII. Cuadro de familiar de mi abuela M.E.M De Barriga, quien lo conservó durante mucho tiempo, y aún la familia lo sigue conservado.

Desde niña me ha encantado dibujar, ver, contemplar, comentar, y fotografiar detalladamente las pinturas. Así que los recuerdos y experiencias de haber presenciado tantas obras en los museos del mundo, me sensibilizan, me emocionan, y me aportan nuevas perspectivas a nivel personal y profesional. Así mismo relaciono las pinturas con los libros infantiles de manera innata, siempre estoy pensando en el arte. Son mi área de interés, algo primordial para mí y para mi inspiración, así que son una fuente muy relevante para mi obra, y por eso las imágenes de referentes artísticos de carácter académico, son sólo pinturas.

1.4. Mi madre, Martha Lucía Barriga Monroy, pianista, educadora musical, y profesora investigadora, PhD, es otra fuente de inspiración. Estudió Tokyo, Japón. Mi padre, ingeniero civil, tenía como hobby la música y la pintura; pintaba paisajes, y retratos; recuerdo un cuadro al óleo de mí, a la edad de dos años.

Desde pequeña, mi madre me traía como obsequio libros infantiles de cada lugar que visitaba, en diferentes idiomas y formatos, algunos de los cuales aún conservo. Me leía tanto en español como en inglés, en diversos tonos de voz, con onomatopeyas, imitando los sonidos, y cantándome. Estos primeros libros eran solo imágenes, ya después me leía con texto en inglés y español, para que yo como niña fuera aprendiendo y relacionando texto, sonido e imagen.

Como mi madre trabajaba en diferentes universidades del país como profesora, desde los cuatro años estuve estudiando siempre en varios colegios bilingües (inglés-español), en diferentes ciudades de Colombia. Mi madre también me hablaba y cantaba en inglés desde que yo era niña. Después de clases, me gustaba tomar talleres de pintura que se daban en mi colegio. También, con mi madre, juntas tomábamos clases privadas de Dibujo y Pintura en casa, dictadas por un colega de ella, artista plástico de la Facultad de Artes de la universidad

donde ella trabajaba. Ya más grande, me llevó a diversos viajes, donde sin falta ella siempre planeaba la visita de algún museo, centro cultural o teatro. Estos viajes, precisamente, me sirvieron para darme nuevas perspectivas del mundo, donde gracias a ella pude recorrer muchos lugares, practicar la comunicación en inglés y estar en contacto con diversas culturas. Mi madre es mi gran inspiración en todo aspecto; gracias a ella, me inspiré para continuar viajando sola, visitando diversos lugares, y así es como recientemente fui sola a la visita cultural en Washington D.C, USA.

Por tanto, la ilustración y la pintura es relevante para mi área de estudio, muy importante en mi vida y en mi inspiración personal. Es por esto que se escogieron pinturas de diversos artistas para las referencias artísticas.

2. Intención: Descripción de algunas de las ilustraciones creadas

El abrazo es la idea principal del proyecto. Es el oso profesor quien se encargará de demostrar su cariño por medio de la expresión del abrazo, porque el oso es quien representa el llevar el peso, el apoyo, enseñanza, reconfortar, tanto en tamaño como en emoción; por eso mismo es su profesor, porque principalmente enseña el abrazo por medio de las situaciones cotidianas. Los abrazos son ilimitados para los niños, desde su casa hasta en la escuela los reciben, y contribuyen en el desarrollo cognitivo y emocional.

Es importante fomentar la capacidad del niño para inferir lo que está sucediendo en la imagen. Incluso, sin palabras para guiarlos, y que ellos lo resuelvan, imaginen, o interpreten a su modo propio; esto es algo que ocurre con la ilustración de una de las paginas del libro álbum creado. En una parte de mi libro, la ilustración muestra a un oso de peluche azul pintando, encima de una mesa pintando; ¿esto quiere decir que cobró vida? podría ser, es parte de la fantasía. En la misma imagen, aparecen dos papeles de pinturas que han hecho:

un sol sonriente y unas flores, y el texto que lo acompaña es: *El sol sonríe, las flores se abrazan. "Pintemos", dice el osito de peluche azul.* El texto le da un nuevo significado, esas pinturas son realizadas por él, él así ve su mundo, un sol que sonríe, unas flores que se abrazan, qué mejor que pintarlo:

En términos técnicos, la presente cita es pertinente: "Las ilustraciones en los libros ilustrados no están subordinadas al texto porque lo complementan y le dan nuevos significados para que lectores y oyentes puedan experimentar nuevas profundidades de la historia" (Zalar, 2009) (Marijana Županić Benić & Kristina Kalić.). (p.4/218.). Los textos dan nuevo significado a la imagen de la específica escena mencionada anteriormente.

"Illustrations in picture books are not subordinated to the text because they complement it and give it new meanings so that readers and listeners can experience new depths of the story" (Zalar, 2009) (Marijana Županić Benić & Kristina Kalić.). (p.4/218.)

Los niños son muy creativos. El niño al leer o escuchar la lectura del libro lo ve desde su propia visión del mundo, además, es importante aclarar que el libro creado son representaciones de lo cotidiano para narrarlo a un niño. Lo más significativo es no limitarse a un solo significado de la imagen que se ve, incluso en este contexto del libro que representa actividades cotidianas, mas que todo. El niño lo interpreta de manera intuitiva, lo relaciona con sus experiencias que, a la vez le ayudan al desarrollo cognitivo. Cada uno de estos elementos posee medios expresivos particulares y también sus propias convenciones para representar y expresarse: el texto escrito usa diferentes elementos para crear significados, mientras la imagen usa el ritmo, la línea, el color para crear mensajes dirigidos al niño. Cuenca reitera que "utilizan o rompen determinadas convenciones iconográficas". (Sánchez, Cuenca).

Sobre las ilustraciones en el parque, el oso acompaña a sus estudiantes conejos, y los peluches que ahora tomaron vida están en los columpios acompañándolos. Esta escena se explica de este modo: los niños solo imaginan, crean, ríen, porque esa es su naturaleza. Un día hacen amigos, el otro día se pelean, y al rato ya se perdonaron; esa es la infancia. En este caso, la imagen representa la amistad y confianza en esa figura del profesor. Caminan con el oso quien es su profesor, y a lo largo del camino se encuentran con el perro, hacen una amistad, porque así es la infancia, llena de inocencia y naturalidad. No se juzga “quién debe ser mi amigo y quién no”, simplemente se hace. Hay que reír, hay que soñar, hay que imaginar, hay que volver a ser niño. La risa es una buena medicina, y la alegría de un niño es lo más importante para ellos.

Este libro álbum está creado en cierto modo para recordar mi infancia, toda su alegría, ternura e inocencia, y abrazos. A veces es bueno “volver a ser niño”, volver a ver la vida desde una visión de niño. Obviamente se pasa por un proceso de maduración y no nos podemos quedar con mentalidad de niño por siempre.

Y como lo menciona Muller, Narradora de libros infantiles, los adultos también pueden aprender de los libros para niños: "Los niños necesitan comprender la importancia de la comunidad y trabajar juntos (...) A veces, incluso los adultos pueden aprender leyendo libros para niños" Helen Muller (Narradora de cuentos de libros para niños, bibliotecaria jubilada). Leerle a los niños es de suma importancia para su satisfacción y aprendizaje, así mismo por los vínculos que se van haciendo entre padre e hijo o profesor y estudiante, esto ayuda a la auto confianza del niño y a resaltar los valores, el respeto y reforzar el amor.

3. Información sobre procesos y medios: Materiales y técnica

Técnica: Expresionista

“Expressionism emotions are expressed with color and mannerist composition” (e.g., Horvat & Divković, 2016).

El estilo es expresionista, principalmente por la pincelada suelta y descuidada, que le da así mismo una apariencia un poco infantil.

El estilo artístico también depende la personalidad del autor, y en sus intereses, el uso de la composición y el color, así mismo de la técnica, en este caso digital, así como se le denomina actualmente expresionismo digital. Las ilustraciones del libro están llenas de emoción aunque sean composiciones simples y de fondo blanco, la pincelada, el trazo y el color son lo que les da ese aspecto.

El libro empieza desde sólo un paisaje, la primera escena, en donde “Dos pajaritos cantan cerca de la casa conejo”, para hacer énfasis en que en el inicio los conejos están en su casa, y después llendo a la escuela, se encuentran con su profesor oso, y se también con más amigos, hasta la escena final: “¡El abrazo nos hace felices!, nunca los olvidaré”, en la que los personajes están reunidos dándose un abrazo grupal, sentados encima de un escritorio, lo cual podía tener varias interpretaciones, una de ellas es que todos son peluches, incluso el oso profesor que al principio se hace entender que es un oso real “Los osos son tan lindos... Y mira allí hay uno de verdad, es nuestro profesor”. Así mismo, se juega con lo surreal, los peluches son solo peluches al inicio, pero a lo largo del camino toman vida, se sientan en los columpios, y el peluche azul pinta encima del escritorio, un sol, el cielo, flores. El regalo que el oso profesor da es un libro, que por su belleza se expresa alegóricamente como si las palabras del libro bailaran, y el pájaro canta: “Abraza!”, pero el regalo más importante es el corazón, “Entre más abrazos das, más crece el corazón”.

Se reitera que no es un cuento cronológico, así que en ese aspecto su interpretación es abierta. Esto da lugar a que hayan actores activos, que hayan momentos de discusión y preguntas, pero lo más importante diversión en la interpretación de los niños, quienes son los jueces finales. Son peluches, o son reales, no importa mucho, esa es la gracia y la didáctica para esta obra.

"El pintor no debe pintar lo que ve delante de él, sino lo que ve dentro de sí mismo. Pero si no ve nada morando en él, mejor que se abstenga también de pintar lo que ve delante de él"

"La emoción de los demás nunca debe imponerse al artista como ley".

"The painter shall not paint what he sees in front of him, but what he sees inside himself. But if he sees nothing dwelling within him, he had better also abstain from painting what he sees in front of him" "The emotion of others must never be imposed upon the artist as law".

Materiales

Los materiales usados se mencionan a continuación:

- Lápiz Sanguina para bocetación inicial
- Tableta gráfica *Wacom Intuos*, para dibujar y pintar digitalmente. (Wacom Co., Ltd. Wacom Technology Corporation., 2015. Available at: <https://www.wacom.com>)
- Software usado *Adobe Inc.* - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design. (Adobe Inc., 2019. Adobe, Available at: <https://adobe.com/products/>)
- Papel especializado para impresión de libros: Papel Cover, gramaje 116 para páginas internas; Papel Cover, gramaje 170 para las guardas y para la portada y contraportada. Cartón industrial para pegar la portada y contraportada impresas.
- Material de encuadernación: Pegamento, tijeras, bisturí, reglas, cartón industrial, hilo y aguja de encuadernación. Cosido al caballete. Prensa metálica de encuadernación

casera. Encuadernación manual para una original, y encuadernación industrial para copias.

Capítulo II

El libro álbum y la educación artística

Los valores en el libro álbum y en la educación artística

En la vida cotidiana y en la educación en general hay mucha creatividad. El punto está en no apagar esa creatividad que hace parte del aprendizaje significativo del niño. La creatividad nace del asombro de la nueva experiencia, siguiendo esta definición del Ministerio de Educación “El componente central de la creatividad en todo caso es la novedad y ella no es posible sino como expresión singular y autónoma de la imaginación en cuanto lugar pleno de la libertad de la razón y de las emociones. Por el camino de la imaginación la razón penetra el mundo de lo absurdo y lo retrae al espacio de lo innovativo, para captarlo y significarlo dentro del mundo de lo posible materializándolo a través del arte.”

Si el niño no entendiera algo de lo que se le lee se le puede explicar, pero, ¿y qué tal si el niño al ver la imagen imagina algo, crea, o le sorprende?, Robert Fisher dice:

“La creatividad se puede desarrollar en cualquier área del currículo, (...) los alumnos creativos necesitan maestros creativos y los maestros deben trabajar en escuelas donde se valore y comparta la creatividad. Jemma, de 10 años, cuando se le preguntó qué era la creatividad, sugirió que "la creatividad se trata de poder hacer cosas y vivir tu vida de una mejor manera". (Fisher, Robert).

“Creativity can be developed in any curriculum area,” (...) a number of review questions provide a stimulus for discussing ways of developing a policy for developing creativity across

the curriculum. In summary, creative pupils need creative teachers and teachers need to work in schools where creativity is valued and shared. Jemma, aged 10, when asked what creativity was suggested that ‘creativity is about being able to do things and to live your life in a better way’.

Puede pasar que para este libro álbum, que está creado desde el contexto artístico, y que tiene interpretación abierta, los padres o profesores quizá no lo comprendan, o lo encuentren “sin sentido”, pero como lo dice Fisher, es importante que los maestros también tengan creatividad, porque los niños son quienes aprenden de ellos también; y esto aplica para cualquier área o asignatura.

Fig. *The Children's Class. Henri Jules Jean Geoffroy.*

En la escuela es importante generar un conocimiento que también abarque las Artes desde distintas disciplinas. “En muchas ocasiones en la escuela se privilegia el desarrollo de la creatividad en las asignaturas de arte, teatro y música, olvidándose de la importancia de cultivarla en la enseñanza de todas las áreas. La reiteración de este dualismo se hace notoria

en la aseveración del Subdirector de Programas de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Educación de Bogotá, José Luis Villaveces, quien afirma: "cuando uno mira el sistema escolar colombiano parecería que la escuela está organizada para acabar la curiosidad y la capacidad de asombro del niño".” Esto podría aplicar, para cuando al niño se le impone cómo pensar frente a la imagen del libro álbum que tiene en frente, en vez de dejarlo a él mismo imaginar. Para este libro, nadie tiene la razón, más que el niño. Está claro que las ilustraciones para el aprendizaje de los niños son de suma importancia, porque al ser sus primeras etapas, el niño va entendiendo que las palabras tienen un significado, van señalando y a su vez las va relacionando con sus propias emociones. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia).

“A medida que el desarrollo del niño continúa, el niño puede comprender que las palabras tienen significado y señalar y nombrar objetos dentro de las ilustraciones”. (Wilson y Katz, 2009). (Recuperado de: Culver, L. 2018.)

As a child’s development continues, the child is able to understand that words have meaning, and point and name objects within the illustrations (Wilson and Katz, 2009). (Recuperado de: Culver, L. 2018. P.)

Martínez, Urbano Natalia, propone todos los días leerle un cuento a los niños, así ellos podrán apreciarlos y así mismo esto esimulará su escucha, atención, observación entre otros; observando por sí mismos. Incluso que existan dinámicas en donde se le de un rol al niño de hacerlo el bibliotecario por ejemplo, para que así haya una didáctica de juego para ellos. Esto permitirá que: “los niños participen haciendo comentarios. No importa que interrumpen. Que inventen nuevos personajes y busquen un final del cuento diferente. - Que aumenten su vocabulario y expresión, introduciendo frases y términos nuevos, ampliando el significado de los que ya conocen. - Que mejore su relación con el maestro y se cree un clima de

confianza. - Que se busquen soluciones a los problemas que plantea el relato. - Que tengan una visión más amplia del mundo que les rodea.” (Martínez, Urbano Natalia).

De esto se trata la creatividad, de dejar ser al niño, así él aprende sus valores y aprende a expresarse. Martínez, Urbano N, también propone considerar la metodología como un juego: para niños de 3 a 4 años: “Los niños serán protagonistas contando el cuento, señalando personajes, hablando de los personajes, comentando las características de los personajes.

“Un niño de esta edad vocaliza y balbucea junto con una persona que le lee un libro en voz alta. A medida que el desarrollo del niño continúa, el niño puede comprender que las palabras tienen significado y señalar y nombrar objetos dentro de las ilustraciones”. (Wilson y Katz, 2009).

A child this age vocalizes and babbles along with an individual reading a book aloud to them. As a child's development continues, the child is able to understand that words have meaning, and point and name objects within the illustrations (Wilson and Katz, 2009).

Capítulo III

Resultados

Estructura del proyecto y Resultados

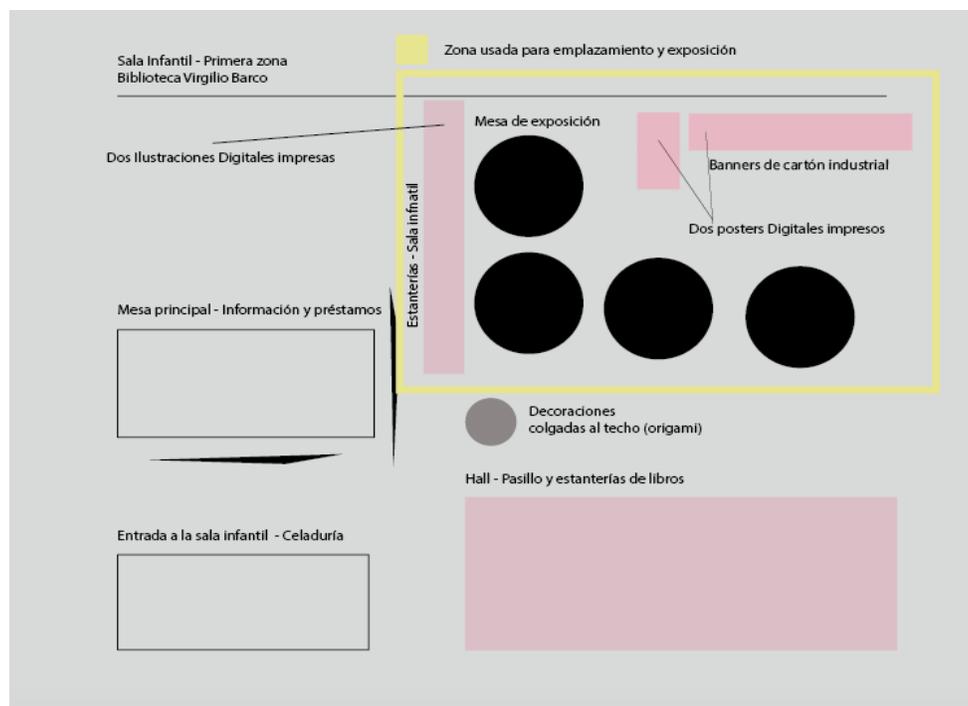
Tabla 1

Obra	Título	Tema	Formato
Libro álbum infantil	Un abrazo de oso	Abrazo, valores, amistad	Digital Creación de obra, Ilustración digital Versión digital e impresa Medidas: 21cm X 21cm. Número de páginas: pp.33

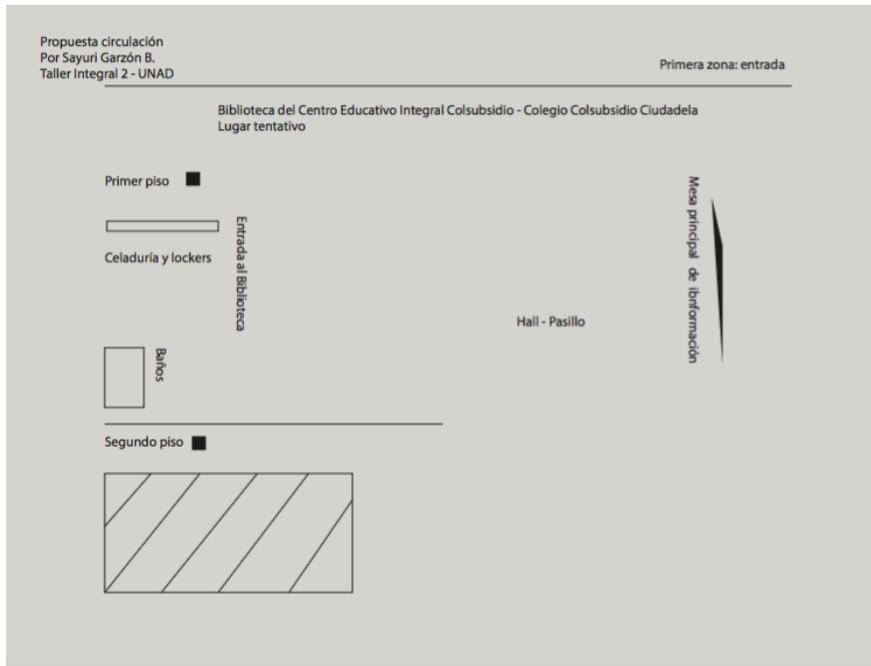
Ficha técnica.

Propuesta de circulación para el emplazamiento y exposición de la obra:

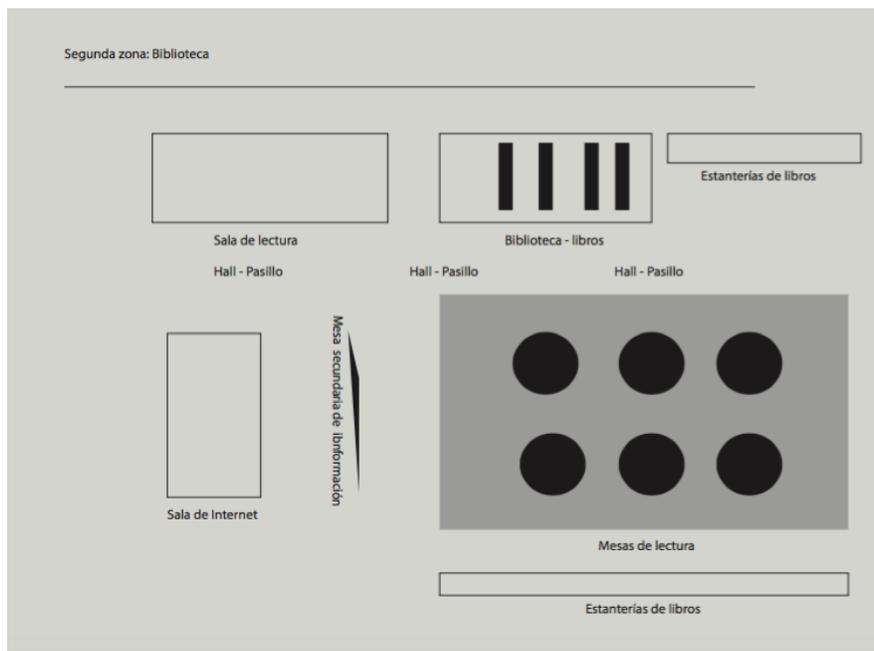
Inicialmente, el emplazamiento y exposición de la obra se había propuesto para la Biblioteca del Centro Educativo Integral - Colegio Colsubsidio Ciudadela, de mi comunidad local, pero debido a su cierre temporal al público, la propuesta de circulación tuvo que replantearse para la Biblioteca Virgilio Barco, lugar donde finalmente se hizo con el requerido permiso y carta de aceptación.

*Plano de circulación para el primer emplazamiento en la sala infantil, Biblioteca Virgilio Barco.
Por Sayuri Garzón.*

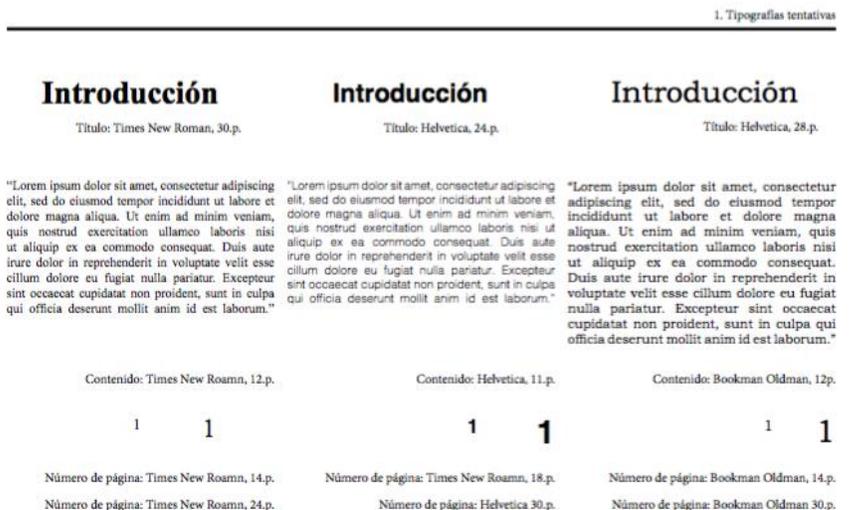
Propuesta inicial de circulación para Biblioteca del Centro Educativo Integral, Colegio Colsubsidio Ciudadela.

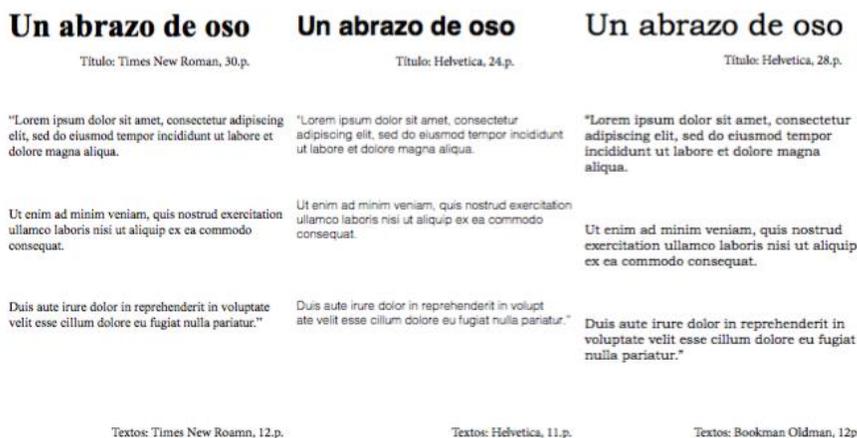
*Propuesta inicial de circulación para Biblioteca del Centro Educativo Integral, Colegio Colsubsidio. Ciudadela Colsubsidio.
Por Sayuri Garzón.*

Tipografías

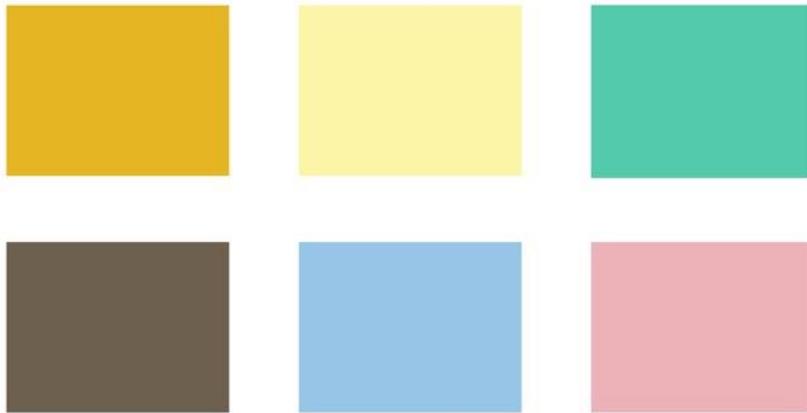
Se hicieron variedad de selecciones, finalmente se eligió Minion Pro.

1. Tipografías tentativas

Selección de tipografías pensadas para el libro – álbum.

Paleta de color:

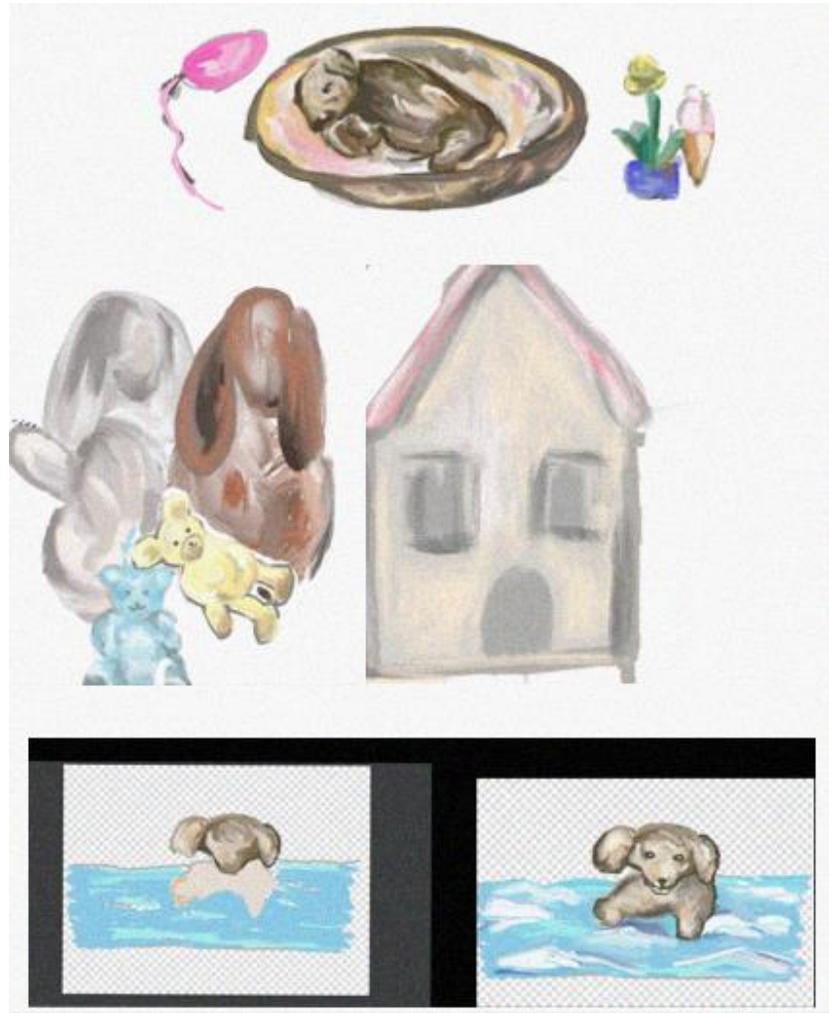
Selección de paleta de color pensada para las ilustraciones del libro – álbum.

Bocetación y Algunas muestras del proceso de ilustración digital.

15 20 25 30 35 40 45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Dos pajaritos cantan cerca de la casa conejo.
Two little birds sing near the bunny house.

A digital workspace with a grid. The left side contains an illustration of two birds on a branch. The right side contains an illustration of a house with a red roof and a green ball on the ground. The text "Dos pajaritos cantan cerca de la casa conejo. Two little birds sing near the bunny house." is centered between the two illustrations.

Resultados

Obra: Libro álbum

La obra final consolidada como libro álbum se encuadernó, y también está en su versión digital.

a) Libro físico:

Foto por autor. Garzón Barriga, Sayuri. Libro físico. Emplazamiento y exposición en Biblioteca Virgilio Barco, sala infantil. Bogotá, D.C. Colombia. Noviembre 2021.

b) Libro digital:

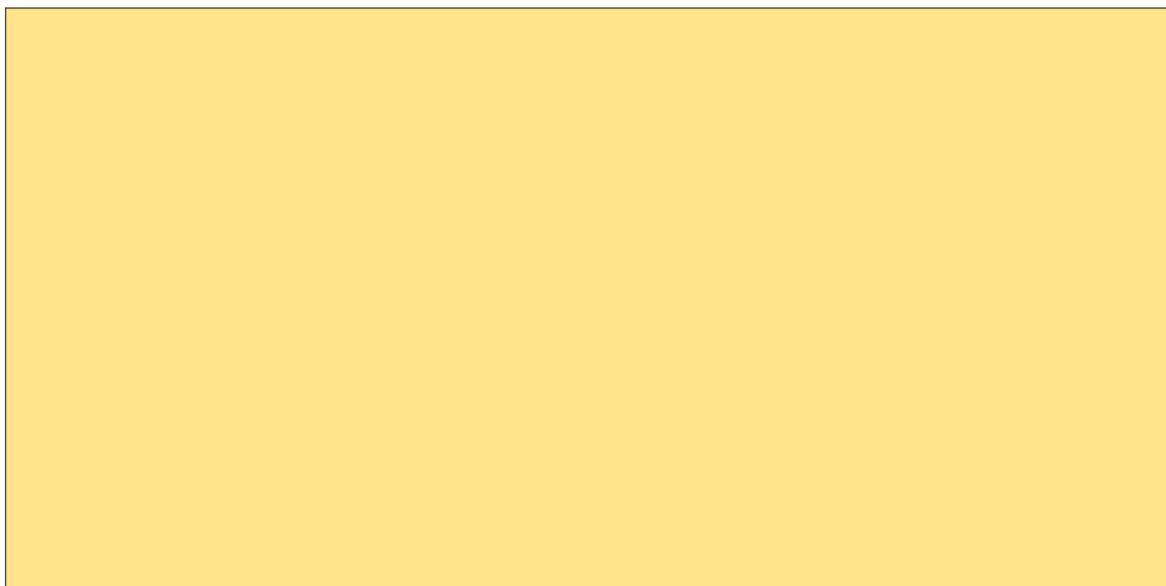
Foto por autor. Garzón Barriga, Sayuri. Formato digital.

Formato lectura: Ilustraciones y Texto-cuento

Un abrazo de oso

Portada.

Guardas.

Un abrazo de oso

Por Sayuri Garzón B.

Un abrazo de oso

Libro álbum presentado para el programa Artes Visuales,
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Colombia.
Tutora Yury Marcela Vistala Letrado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Realizado por Sayuri Garzón Barriga.
Edición, diagramación, ilustración, cuento por Sayuri Garzón Barriga.
Encuadernación AUROS - www.auros.com.co
2021-2022. ©

Páginas de respeto.

Introducción

El abrazo de Oso es un libro álbum infantil, realizado para la asignatura Taller Integral I y Taller Integral II, del programa de Artes Visuales, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia. Esta obra fue creada a partir del proyecto de investigación creación *Un abrazo de oso, una mirada desde la Educación artística*.

El cuento es atemporal, en formato digital e impreso. Su narrativa se trata del abrazo: un oso que le gusta abrazar, y por medio de circunstancias cotidianas surge la oportunidad de expresarlo a dos conejos y un perro en su recorrido al Kindergarden. Con un enfoque en lo visual, característico del libro álbum. Está realizado de manera digital, con ilustraciones y trazos de tipo expresionista.

Página en blanco e Introducción.

4

5

Pp 4.-5.

Los dos conejitos no van a la escuela sin sus ositos de peluche.
The two bunnies don't go to school without their teddy bears.

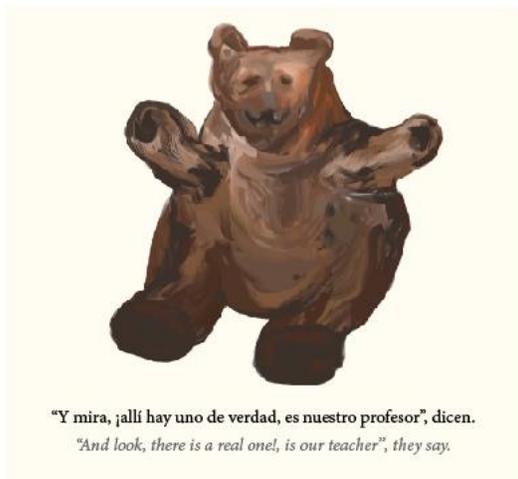
6

"¡Los osos son tan lindos...!", dicen.
"Bears are so cute ...!", they say.

7

Pp. 6.-7.

8

9

Pp.8-9.

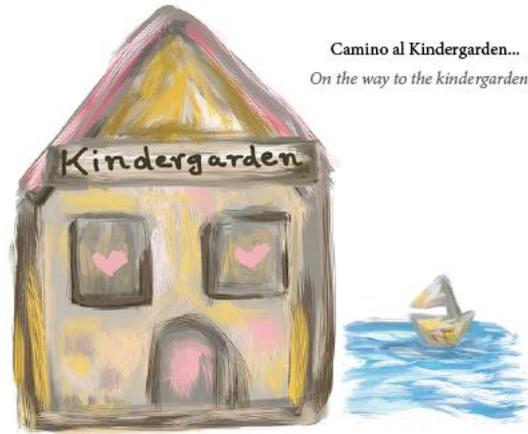
10

11

Pp.10.-11.

12

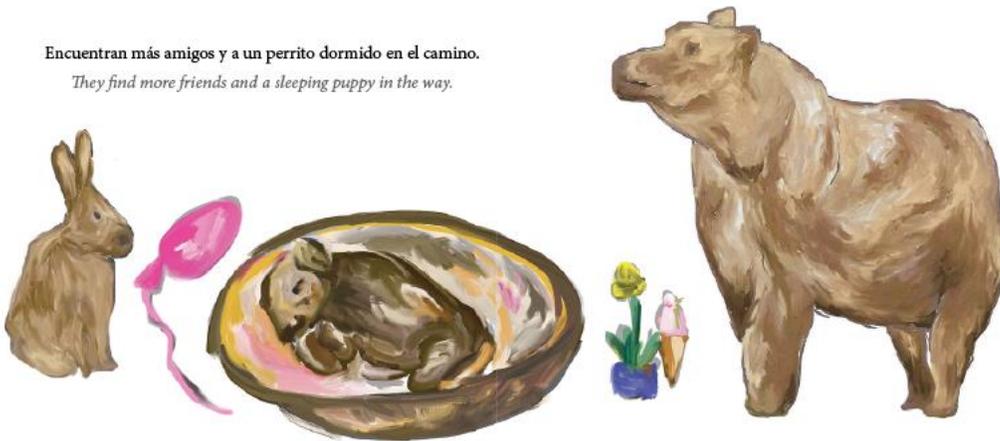

Camino al Kindergarten...
On the way to the kindergarten...

13

Pp.12.-13.

Encuentran más amigos y a un perrito dormido en el camino.
They find more friends and a sleeping puppy in the way.

14

15

Pp.14.-15.

16

El osito no puede parar de abrazar al perrito.
The cute bear can't stop hugging the puppy.

17

Pp.16.-17.

18

Los conejitos y el perrito juegan cerca al lago.
Bunnies and puppy play together near the lake.

19

Pp.18.-19.

De tantos abrazos, el perrito se resbala y cae al lago.
From so many hugs, puppy slips and falls into the lake.

20

21

Pp.20.-21.

De un abrazo, el osito salva el perrito.
The cute bear saves puppy with a hug.

22

23

Pp.22.-23.

Los conejitos abrazan al perrito también.

The bunnies hug the puppy too.

24

25

Pp.24.-25.

El osito les tiene un regalo: un corazón!

“Entre más abrazos das, más crece el corazón, les dice.

The cute bear has a gift: a big heart!

“The more hugs you give, the bigger the heart grows”, he says.

26

“Y mira, hay más amigos por abrazar, una ardilla, un oso y dos pájaros”.

“And look, there are more friends to hug, a squirrel, a bear and two birds.”

27

Pp.26.-27.

28

Abrimos El Libro de los Abrazos!
We open The Book of Hugs!

29

Pp.28.-29.

El sol sonríe. Las flores se abrazan.
"Pintemos!" dice el osito de peluche azul.
The sun smiles. The flowers hug.
"Let's paint", the blue teddy bear says.

30

"Miren al cielo, es momento de abrazar!", les dice el osito.
"Look at the sky, it's time to hug!", says the cute bear.

31

Pp.30.-31.

“¡El abrazo nos hace felices!, nunca los olvidaré.”
“Hugging makes us happy!, we will never forget you.”

32

33

Pp.32.-33.

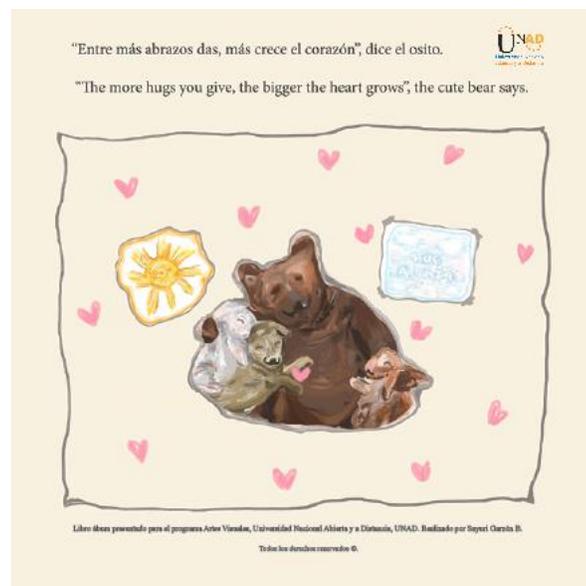
Este libro fue impreso en Colombia, en febrero de 2022.

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la copia o distribución no autorizada.

Página en blanco y Colofón.

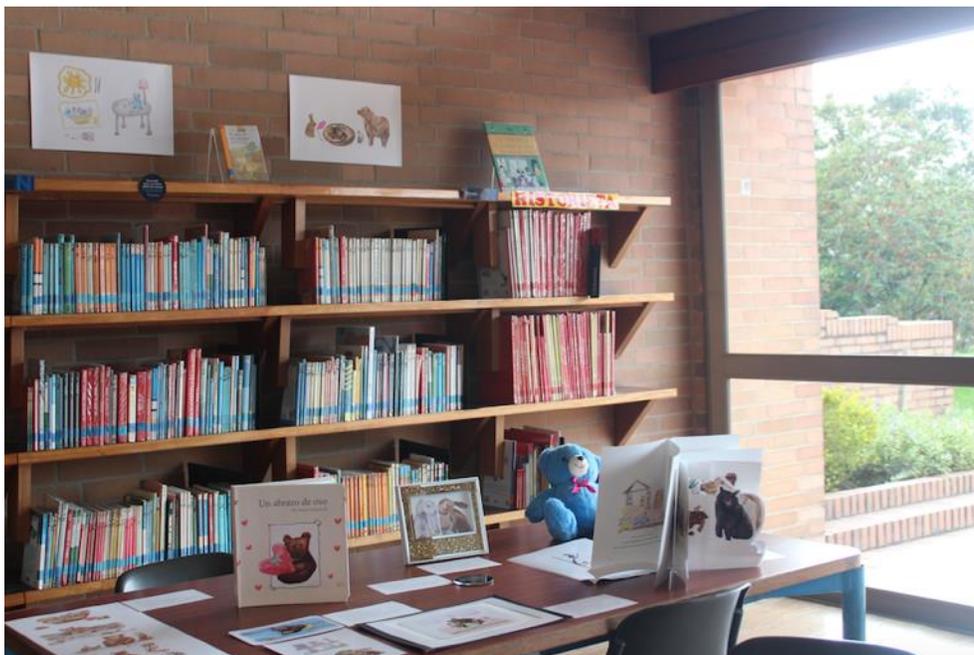

Guardas.

Contraportada.

- **Emplazamiento y exposición de la obra:**

Mesa de Exposición. Exposición en la Biblioteca Virgilio Barco, sala infantil. Bogotá Colombia: Nov 2021.

Libro álbum en la mesa de exposición. Biblioteca Virgilio Barco, sala infantil. 2021.

Presentación de los bocetos en la mesa de exposición. A la izquierda: Bocetos escaneados. A la derecha: Ilustraciones originales del libro creado. Impresión digital sobre papel Gloss, gramaje 116. 2021.

Abrazo grupal. Ilustraciones originales del libro creado. Impresión digital sobre papel Gloss, gramaje 116. 2021.

El osito salva al perrito. Ilustración para exposición.
 Impresión digital sobre papel Gloss, gramaje 116. 2021.

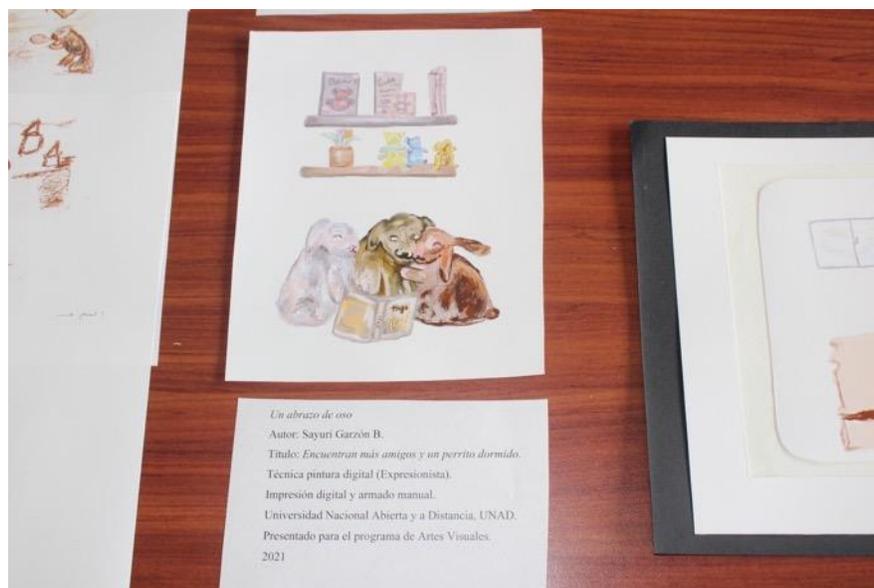
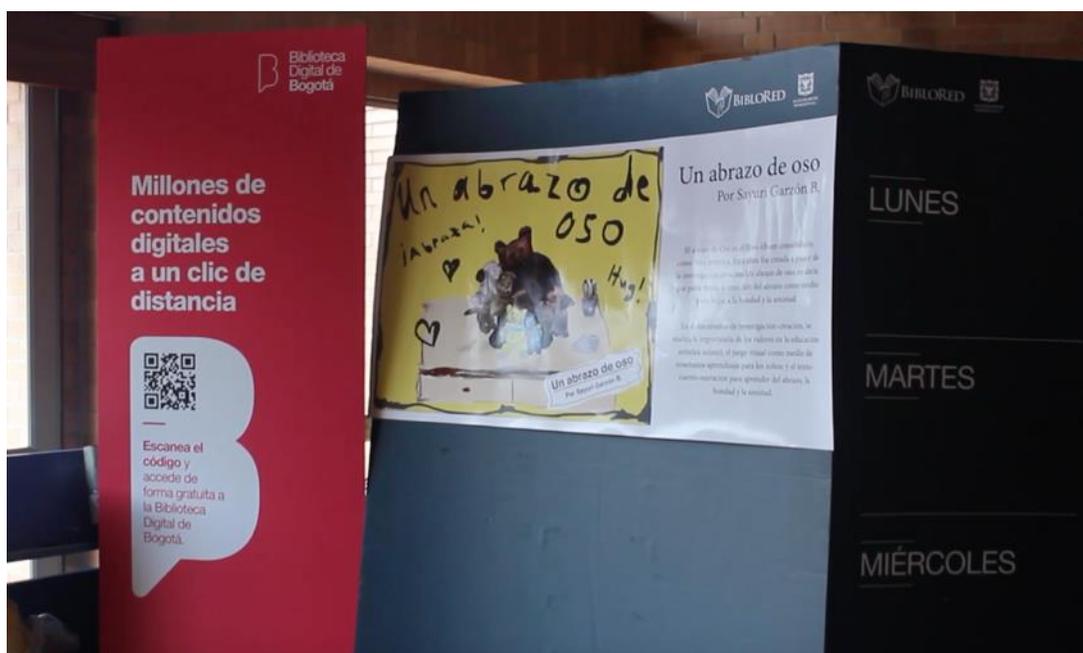

Ilustración para exposición. Impresión digital sobre papel Gloss, gramaje 116.
 Biblioteca Virgilio Barco. Mesa de exposición. 2021.

“Dos conejos”. Ilustración enmarcada para mesa de exposición. Biblioteca Virgilio Barco. Mesa de exposición. 2021.

Cartel para el emplazamiento. Ilustración *Abrazo de oso, abrazo grupal*. Impresión digital, pegado al Banner de cartón industrial. Biblioteca Virgilio Barco. 2021.

Libro Arte, creado sólo para el emplazamiento y exposición. No hace parte de la obra final. Sala infantil, Biblioteca Virgilio Barco. 2021.

Sayuri Garzón Barriga. Exposición. Presentación del libro. Biblioteca Virgilio Barco. 2021.

*Sayuri Garzón Barriga. Exposición. Presentación del libro.
Biblioteca Virgilio Barco. 2021.*

Sayuri Garzón Barriga. Exposición. Biblioteca Virgilio Barco. Mesa de exposición. 2021.

Conclusiones

- a) La cultura en la infancia juega un papel importante en el desarrollo estético e intelectual de los niños.
- b) Los recuerdos, vivencias, viajes, contacto con personas de diferentes culturas, el amor por la naturaleza y los animales, pueden influenciar y ser fuentes de inspiración para el creador en el proceso y resultado de su obra artística, en todas las etapas de vida del ser humano.
- c) Esta obra artística surge de un interés personal por los libros-álbum infantiles y de mis experiencias de infancia, a través de la educación, viajes y contactos con otras culturas. Mi infancia es la etapa que más recuerdo con mucho amor y alegría.
- d) Según taller realizado con un grupo de niños, lo que más disfrutaban los niños de los libros álbum, en general, son las ilustraciones en colores, ya que les llaman mucho la atención. Les atraen los dibujos de animales y naturaleza y, así mismo, los colores pasteles y vivos. Es importante dejarlos hablar, así interrumpen, esto mejora su socialización.
- e) Los valores inculcados en la infancia, por los padres o por los profesores y la escuela en general, aportan no sólo al desarrollo personal y cognitivo de niño, sino también a su creatividad artística.
- f) Los padres y el afecto recibido especialmente en la infancia, son fuentes de inspiración artística e influyen en la formación en valores del niño que llega a la adultez.
- g) A través de los libros álbum, el aprendizaje se hace más atractivo, agradable y creativo, porque niños, jóvenes y adultos pueden interpretar sus propias historias.

- h) La ilustración es una herramienta muy valiosa, poderosa y fundamental para la construcción del libro album. Vale aquí citar a Armengol, Teresa: la ilustración es un lenguaje y, lo que es más, un lenguaje narrativo.
- i) Es importante conocer la edad del grupo objetivo infantil, para la estrategia de diseño del producto, dirigida a éste.
- j) La importancia de lo multidisciplinar, y cómo diversas áreas se conectan ente sí, en este caso el arte y la educación infantil, escolarización primaria.

Referencias bibliográficas

AuthorLastName, FirstName. *Title of the Book Being Referenced*. City Name: Name of Publisher, Year. Type of Medium (e.g. Print).

1. Aberasturi, Arminda. “El niño y sus juegos”. (Vol.2). Buenos Aires: Paidós. 1981.
2. Armengol Durán, Teresa. Ilustración, comunicación, aprendizaje. Revista de Educación, núm. extraordinario 2005, pp 239-253 Fecha de entrada: 07-07-2005, www.ince.mec.es/revistaeducacion/re2005/re2005_18.pdf, accessed August 2021.
3. Anderson Imbert, E. “Teoría y técnica del cuento”. Barcelona. Ariel. 1992.
4. Barriga Monroy, Martha Lucia. “La investigación en educación artística”. Editorial Universidad Francisco José de Caldas. Colección Creaciones. ISBN: 9789588723556. 2012. Print.
5. Berger, Jhon. “Ways of seeing”. Penguin Books.
6. Bermejo, J. “Narrativa audiovisual. Investigación y aplicaciones”. Madrid, Pirámide. 2005.
7. Bruder, M. “Implicancias del cuento terapéutico en el bienestar psicológico y sus correlatos”. Tesis doctoral. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Argentina. 2004.
8. Carle, Eric. Author’s website for image references. <https://www.carlemuseum.org/> Accessed March 2021.
9. Casals, Ester. “La importancia de trabajar los valores en la educación infantil”. 2010.
10. Caslas, Ester. & Defis, O. (coord.), “Educación Infantil y valores” (pp.15-35). Bilbao

11. Culver, Lauren. Effects of fine arts in children's literacy. Thesis. East Carolina University. 2018.
12. Evans, Dilys. "Show and Tell: Exploring the Fine Art of Children's Book Illustration". Library of Congress Cataloguing in publication Data. 2008.
13. Grover, Nakul. 2022. "At her school in Okayama, Japan, master's student Mari Sawa innovates by involving the whole family in literacy instruction". Harvard Graduate School of Education. <https://www.gse.harvard.edu/news/22/01/bridging-gap-between-home-and-school>, accessed February 2022.
14. IGI Global. Dictionary search. <https://www.igi-global.com/dictionary/artistic-education-areas/51521> Accessed: July 2021.
15. Jaramillo, Marta Adelaida. Pinzón Angarita, Stella et al. Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Serie lineamientos curriculares Educación Artística "1. El arte, la estética y la educación artística" https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_4.pdf, accessed aug 2021.
16. Martínez, R., Molano, U. & Hernández, R. Diseño y Producción del Museo Universitario de Artes Digitales – MUNAD. Memorias del III Congreso Mundial de Educación, Colombia: Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 2018. <https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/memorias/article/view/2893/2942> Accessed: June 2021.
17. Moll. Luis C. Vygotsky and Education. Instructional implications and applications of sociohistorical psychology. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139173674> Accessed: april 2021.
18. Moya Guijarro, A. Jesús, Pinar Sanz María Jesus (2007) Interacción texto imagen en el cuento ilustrado. Un análisis multimodal. Universidad de Castilla- La Mancha, Cuenca. Revista OCNOS n° 3. 2007 España. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/2591/259120376002.pdf>, Accessed: Aug 2021.
19. Mills, Claudia. Ethics and Children's Literature ed. by Claudia Mills. Routledge Publisher. ISBN 9781472440723. 2014.

20. Nodelman, Perry. Touching art. The art museum as picture book and the picture book as art. *Journal of Literary Education*. University of Winnipeg, Canada. DOI:10.7203/JLE.1.12085, accessed: Dec 2021.
21. Pardo Chacón, Zully. “Panorama histórico del libro ilustrado y el libro-álbum en la literatura infantil colombiana”. *Revista Ensayos. Historia y teoría del arte*. Colombia. 2009. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/45864>, accessed: Aug 2021.
22. Penn Libraries. Fine Arts Library Image Collection. Digital collection. <http://dla.library.upenn.edu/dla/fisher/index.html>, accessed April 2021.
23. Project Muse. Digital full-text access to humanities and social science scholarship from leading university presses and scholarly publishers. Accessed Source: muse.jhu.edu, oct 2021.
24. Lena M. Forsell, Jan A. Åström. Research Article. “Meanings of Hugging: From Greeting Behavior to Touching Implications”, First Published January 1, 2012. <https://doi.org/10.2466/02.17.21.CP.1.13>
<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2466/02.17.21.CP.1.13>, accessed Feb 2021.
25. Library of Congress Collections Policy Statements. Children's literature meaning: <https://www.loc.gov/acq/devpol/cpsstate.html>
<https://www.loc.gov/acq/devpol/chi.pdf> , accessed Feb 2021.
26. Robinson, Jenfer. Chapter 10, “The Emotions in Art”, on Kivy, Peter. “The Blackwell Guide to Aesthetics” (p.p.174-188) Wiley. Blackwell Publishing Ltd. 2004. Online ISBN:9780470756645 DOI:10.1002/9780470756645
27. Selz, Peter. German Expressionist Painting. "Development in German Esthetics Relevant to the Expressionist Movement. I. Art Criticism and Esthetic Thought." (p.p 3- 7). “New Responses to past styles, The relationship to the romantic movement” (p.19 - p.21). University of California Press, Berkeley and Los Angeles. Library of Congress Catalog Card Number: 57-10501.
28. Sanchez, Cuenca, Carmen (2016). Tesis Doctoral. Desarrollo de valores a través de los cuentos, con metodologías tradicionales o TICs, en la etapa de educación infantil. Tesis Doctoral, Universidad de Cordoba, España.

29. Simms, Eva-Maria. "Questioning the value of literacy. A phenomenology of speaking and reading in children." (2. p.20.) Duquense University, on "Handbook of Research on Children's and Young Adult Literature. (Edited by Shelby Wolf, Karen Coats, Patricia A.) / Short G. Kathy. (p.48). "Reading literature in elementary classrooms", on Handbook of Research on Children's and Young Adult literature. Part 2: The book. The art of picturebook. Lawrence R. Sipe. p. 238.
30. Selz, Peter. 1957. German Expressionist Painting. University of California Press. Berkeley and Los Angeles. Cambridge University Press, London, England.
31. Expressionism Art Term. Source Tate. UK. [https://www.tate.org.uk/art/art-terms/e/expressionism#:~:text=Expressionism%20refers%20to%20art%20in,Cossacks%20\(1910%E2%80%931931\),](https://www.tate.org.uk/art/art-terms/e/expressionism#:~:text=Expressionism%20refers%20to%20art%20in,Cossacks%20(1910%E2%80%931931),) accessed Dec 2020.
- 32.
33. Software:

Adobe Inc., 2017. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. 2017 Version.

Available at: <https://adobe.com/products/>

- Art Images repositories:
University of Michigan library. Art Images for College Teaching. Recuperado de:
<https://quod.lib.umich.edu/a/aict?g=vrc-ic;page=index>
- <https://www.wga.hu/index1.html>
- [ARTSTOR https://library.artstor.org/public/SS35538_35538_29876597](https://library.artstor.org/public/SS35538_35538_29876597)
-

The Blackwell Guide to Aesthetics. Chapter 10, The Emotions in Art.

