

DESCUBRIENDO EL ARTE DE ILUSTRAR LIBROS

Responsable: Paula Adamo

Categoría: Sociedad

DNI: 23371148

Fundación Casa Rafael

(Taller de artes plásticas dictado por Inés Canevari, Inés Vera y Paula Adamo)

“La experiencia de la lectura (como de la escritura) es uno de los últimos reductos de libertad que tiene el hombre”.

“Vuelvo sobre el punto: el secreto del arte no es la belleza, ni la perfección ni... El secreto del arte está en la intensidad”.

María Teresa Andruetto,
Hacia una literatura sin adjetivos

1. Justificación

La fundación Casa Rafael trabaja desde el año 2006 en el barrio de La Boca, ofreciendo talleres a niños, niñas y adolescentes de 4 a 18 años, en situación de riesgo psicosocial. Los talleres en Casa Rafael son gratuitos y se dictan en el Cuartel de los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, en La Boca; utilizando como herramientas pedagógicas la “educación por el arte” en cuanto a lo artístico, y la “pedagogía de la presencia” en cuanto al sostén psicológico y social necesario dadas la naturaleza y la complejidad de la problemática de la población a la que atiende. Se apunta a que el proceso en su conjunto tenga un impacto positivo decisivo para el desarrollo tanto personal como artístico de los participantes, estimulando en ellos un auténtico proceso resiliente que les permita lograr una inserción social plena y positiva.

La tarde en Casa Rafael comienza con una ronda, un espacio donde nos encontramos, reconocernos y compartimos, pero también como un corte entre el adentro y el afuera, un momento de cambio. Fue en esa ronda que empezaron a aparecer los libros, los relatos y las imágenes que llevaban a los chicos a un nuevo lugar. A veces eran relatos, poesías, otros libros ilustrados o libros álbum. De a poco los chicos se animaron y ellos mismos empezaron a leer libros que había en el espacio y algunas veces también, textos que ellos mismos habían creado en uno de los talleres, el de “Historias Esxtraordinarias”.

Fue a partir de esto que surgió la idea desde el taller de artes plásticas de comenzar a trabajar en la creación de diferentes tipos de libros ilustrados. Creemos que promover en los participantes un acercamiento a los libros ilustrados permite también estimular en ellos una mirada crítica que les posibilite apropiarse de los recursos narrativos, tanto desde la

palabra, como desde la gráfica, para luego poder utilizar los mismos en la propia producción y expresión.

2. Objetivos

Nuestro objetivo principal al proponerle a los chicos “jugar a hacer sus propios libros”, es lograr acercarlos a la lectura. Pensar con ellos en el taller el tema, el texto, sus ilustraciones, la tapa; todo lo que hace a la construcción de un libro, nos parece que puede contribuir a que ellos se apropien de este objeto, lo incorporen con más naturalidad y que de esa forma la curiosidad innata en todos los chicos los lleve a querer ver más. Nos gustaría poder romper de esta manera las barreras que los distancia a los de la lectura.

- Aprender a concebir y crear un proyecto artístico único a partir de los elementos de la literatura y de las artes plásticas.
- Trabajar a partir de lineamientos que se mantengan a lo largo del año, dando lugar a la investigación y profundización sobre ciertas temáticas, recursos narrativos y gráficos.
- Ofrecer a los participantes un lugar para la experimentación a través de diversos materiales y técnicas, dando un lugar central a su necesidad de expresión, e impulsando su capacidad de conceptualizar a través del hacer concreto.
- Fomentar un trabajo grupal que estimule la cooperación, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y escucha mutua.
- Brindar dentro del taller un espacio de juego y alegría para que quienes lo integran puedan reconocerse como hacedores y creadores, tanto individualmente como en grupo.

3. Metodología

El proyecto consiste en ofrecer a unos 45 niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años en situación de riesgo y vulnerabilidad social del denominado “Barrio Chino” de La Boca, la posibilidad de vivenciar por primera vez la realización de un trabajo artístico dentro del campo de la narrativa gráfica - la creación de libros ilustrados - que involucra al Taller de Artes Plásticas de la Fundación Casa Rafael. Para ello, el proyecto consta de 3 (tres) talleres semanales de 3 (tres) horas reloj cada uno y, conforme al protocolo de trabajo de Casa Rafael, van aparejadas con un tiempo idéntico de acompañamiento psicológico y social. Las clases se dictan fuera del horario escolar para asegurar que todos los chicos interesados puedan participar, y se realizan en dos bloques con un receso intermedio en el cual se brinda una merienda.

Creemos que involucrar al niño en la creación de su propio libro es otra manera de acercarlo a la lectura. Trabajamos desde un comienzo leyendo libros de distintos autores en

las rondas de inicio de la tarde, con temas que luego trabajamos en el taller. Realizamos reversiones de cuentos clásicos, para traer a la memoria cosas que los chicos ya traían, de cuentos que ya conocían, para que después ellos pudieran crear su libro propio, y para más tarde también mirar otras versiones editadas de esos cuentos, como por ejemplo "Los tres Osos" de Anthony Browne o "Una caperucita Roja" de Marjolaine Leray. Trabajamos a partir de libros, muchos leídos en la ronda, y también con los libros a mano en el taller, por ejemplo los libros sin fin los trabajamos, con "Detrás de él estaba su nariz" de Istvansch sobre la mesa para que los chicos lo pudieran explorar libremente. Los libros impresos, las ilustraciones originales y un video que muestra el proceso del proyecto fueron expuestos en el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín, en La Boca, durante el mes de marzo, donde los chicos pudieron ver, leer y disfrutar de algunos de sus libros ya impresos y los libros artesanales que fueron produciendo desde el 2015 hasta la fecha.

Algunos de los libros realizados hasta la fecha

Libros acordeón de realización artesanal

- **Serie Libros de adivinanzas**
- **Serie Torre de animales**
- **Serie Superhéroes**

Se realizaron tres series de este tipo de libro, donde los chicos realizaron de forma manual la tapa y el interior. En el primero reescribieron adivinanzas sobre animales a partir de las leídas previamente en el taller y realizaron las ilustraciones con una técnica de grabado de impresión en relieve. El segundo surgió como un juego a partir de las estampas de animales ya obtenidas y el tercero fue una experiencia de aproximación al comic.

Libros de artista

Colección Veo Veo

Para la realización de este libro desplegable, quisimos aproximar a los chicos a la experiencia de la poesía visual. Partiendo de un juego grupal, fueron encontrando distintas formas en manchas generadas en un trabajo con tinta china como, "ametralladora" "araña tejedora", "Dragón volador". El título y el texto se resolvieron con letras de papel de diario.

Colección 3 tristes tigres

Partiendo del trabalenguas "tres tristes tigres..." se llegó, a través de un juego de palabras, a una serie de varios libros de realización artesanal y resolución colectiva, donde cada chico ilustró una página llegando a completar las tres que componen cada ejemplar. Por ejemplo "3 leones cabezones"; "3 vacas flacas"; "3 osos pandas peludos".

Libro Sin fin

La idea de este proyecto nació a partir de un texto de creación colectiva, que surgió de un juego en la ronda de inicio. Al tener este texto que terminaba y podía volver a comenzar decidimos trabajarlo como un libro sin fin. Los chicos dibujaron y escribieron el texto.

Tres cuentos clásicos re versionados para teatro de papel o Kamishibai

- **Había una vez una Caperucita Roja.**
- **Ricitos Blanca Jacinta.**
- **Los tres chanchitos y el lobo.**

Este proyecto fue pensado para teatro de papel o Kamishibai, fue un proceso extenso de trabajo, que constó de varias etapas, bastante similar en los tres cuentos. Primero partimos de un ejercicio donde los chicos debían dibujar en cuatro escenas lo que recordaban de cada una de las historias propuestas, para luego en grupo ir narrando lo que cada uno traía en su memoria y así poder llegar a una recreación colectiva de cada cuento donde por ejemplo, Caperucita viaja en moto para llevarle frutas a su abuela y choca contra un árbol, o Blanca Jacinta se pierde por no llevar su GPS. Luego acordamos entre todos la paleta de colores que predominaría en las ilustraciones, tanto para los fondos como para los personajes, que serían resueltos con la técnica de collage. Cada chico realizó una ilustración, con la consigna de que respetara las características que iban apareciendo en los personajes, objetos y fondos, para que todas tuvieran continuidad visual.

¡Qué emoción!

Realizamos este libro inspirándonos en la forma de lectura del “Animalario universal del Profesor Revillod”, de Fondo de Cultura Económica. Se realizaron retratos con distintas expresiones. Fuimos asociando las emociones a distintos colores y buscando el porqué de dicha asociación, de esta manera surgió un texto que acompaña el libro y también la paleta que utilizarían en los collages realizados con telas.

4. Público destinatario

La participación fue superior en número a la prevista inicialmente: 45 niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años en situación de riesgo y vulnerabilidad social del denominado “Barrio Chino” de La Boca.

5. Evaluación

En el proceso de preparación de los distintos tipos de libros, los chicos tuvieron que realizar una gran variedad de exploraciones de técnicas. Hubo que ayudar a los chicos a atravesar el “no puedo”, "no me sale" o "no sé dibujar", buscando las herramientas para poder trabajar con ellos de modo que logren un resultado que los deje satisfechos.

Los chicos desmostaron mucho entusiasmo por la propuesta y se notó un neto incremento de su confianza en su propio potencial y de su autonomía, lo que responde al objetivo de Casa Rafael de estimular en ellos un proceso resiliente. Hasta ahora hubo una producción de 10 series y 7 géneros de libros ilustrados. De 4 a 26 de marzo de 2017, se realizó una muestra de los libros y las ilustraciones originales, en el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín en el marco de una muestra más amplia de la Fundación Casa Rafael.

Impacto del proyecto sobre los participantes desde varias perspectivas.

Se logró instalar un espacio de lectura en la ronda de inicio, con una escucha cada vez más atenta y una participación cada vez más activa. Al finalizar la ronda muchos chicos pedían los libros para poder verlos con mayor detenimiento.

El teatro de papel o Kamishibai fue utilizado para que los chicos pudieran contar sus propios cuentos en el taller de los niños más pequeños (Jugarte de 4 a 6 años).

Durante la muestra en el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín los chicos disfrutaron de la lectura de sus propias producciones, y se sorprendieron al ver sus trabajos convertidos en libros.

Se pudo observar que los chicos siempre acudieron al taller desde la curiosidad y con mucho entusiasmo, y que disfrutaron la propuesta, desplegando imaginario y creatividad, y mostrando interés por descubrir modos de realizar libros que no sospechaban que existían.

Todos los libros producidos constan de una primera parte de exploración del material, de técnicas a utilizar o del tema a desarrollar, requiriendo generalmente varios encuentros de taller para concluir con la tarea.

Esta modalidad de trabajo generó un crecimiento general en el grupo que logró sostener tiempos de producción, a veces bastante extensos, hasta poder ver el producto final. Se pudo observar como algunos chicos a los que les costaba mucho finalizar alguna tarea, porque se frustraban al realizarla, lograron hacerlo y con gran alegría se animaron a mostrar lo producido en el taller.

Se puede decir que, además de la adquisición de varias herramientas en el campo de las artes plásticas y de la producción de libros de varios géneros, uno de los logros más significativos del proyecto ha sido la confianza que desarrollaron varios chicos en su propio potencial. De hecho, uno de los ejes de trabajo consistió en que, con la contención y el acompañamiento necesarios, los participantes vayan adquiriendo confianza y autonomía.

6. Bibliografía

- Andruetto, María Teresa “Hacia una literatura sin adjetivos” Comunicarte, Córdoba, 2009
- Rodari, Gianni “Gramática de la fantasía” Introducción al arte de inventar historias. Barcelona, 1983
- Sáez Castán, Javier "Animalario universal del profesor Revillod", Fondo de Cultura Económica, 2013
- Lepka, Nicolás "Las Manos", Ediciones de la Terraza, Córdoba, 2015
- Browne , Anthony "Los tres Osos", Fondo de Cultura Económica, 2010
- Istvansch "Detrás de él estaba su nariz" Ediciones del Eclipse, 2008
- Leray, Marjolaine " Una caperucita roja", Ed. Océano travesía, 2009
- Moreau, Laurent "À quoi penses-tu? ", Ed Hélium, 2011
- Ruiz Johnson, Mariana “Los tres chanchitos”, Ed. Unaluna, 2014
- Butterworth, Chris “Un silencioso pino” Edelvives, 2008

Varios de los libros digitalizados pueden ser descargados de la página de la Fundación Casa Rafael para su libre difusión. "El arte de Ilustrar libros" ¡Descargue su copia!

<http://us4.campaign-archive2.com/?u=69dddcad90066d952c51e6be0&id=7d936e74a6&e=674e68d6db>

<http://www.casarafael.org.ar/arte-ilustrar-libros/>

<http://www.casarafael.org.ar/>