

María Cruz Delgado Almansa

Profesora de Lengua y Literatura de Secundaria Las Américas de Parla. Pertenece desde hace años al Seminario de Animación a la Lectura. Imparte cursos en numerosos Centros de Profesores difundiendo la lectura y la escritura. Autora de varios artículos y libros sobre Animación Lectora y Dinamización de Bibliotecas Escolares como *¿Cuántos cuentos cuentas tú?* (Popular) *La Biblioteca Escolar, un derecho irrenunciable* (Asociación de Amigos del libro Infantil y Juvenil) o *Sentir la poesía* (CAP de Fuenlabrada)

Álbumes ilustrados que hacen soñar a los adolescentes

El origen de los sueños

¿Cómo hacer soñar a los jóvenes? ¿Puede un álbum ilustrado motivarles a leer y a escribir? ¿Qué secretos encierran este tipo de libros que permiten crecer como personas a los adolescentes?

A continuación, se relata una experiencia llevada a cabo en el I. E. S. Las Américas de Parla donde el álbum ilustrado fue el motor para que los adolescentes desarrollaran las cuatro estrategias fundamentales: leer, escuchar, hablar y escribir bien.

La Concejalía de la Juventud del Ayuntamiento de Parla propuso un hipertema: el surrealismo. Con este motivo, se creó un proyecto educativo en el que los alumnos de 4º de la ESO pudieron conocer lo que supuso el surrealismo en todas las artes y especialmente en la Literatura. Como el tema era muy amplio se decidió acotarlo y centrarlo en un aspecto concreto: los sueños.

¿Por qué los sueños? Existen varias razones por las que resulta atractivo este tema. En primer lugar, porque creemos que la mayoría de los jóvenes han perdido la utopía a favor del consumismo, los sueños a favor de los deseos. En segundo lugar, porque permitía acercarse al alumno y conocer sus angustias y ansiedades guardadas en su inconsciente cuando se trabajaran los sueños nocturnos. También se decidió conocer y potenciar los sueños conscientes, los que exigen de su capacidad de pensar y permiten transformar el mundo creando una sociedad mejor que la actual. Así apoyamos la idea que propone

Augusto Cury en su libro *Nunca renuncies a tus sueños* (Planeta, 2007): "Es necesario que los ayudemos a soñar. Debemos animarlos a ser ingenieros de ideas. Hacerles ver que son seres humanos con un enorme potencial intelectual. El futuro de la humanidad está en juego". De esta manera creímos que sería interesante que los alumnos reflexionaran sobre sus proyectos futuros y los inconvenientes que podrían encontrarse en el camino, ya que, como dijo Voltaire, "los sueños y las esperanzas fueron dados como compensación por las dificultades de la vida".

¿Cómo empezamos a soñar?

Se partió de una actividad de investigación basada en el aprendizaje cooperativo. Se dividió la clase en grupos y a cada grupo se le propuso un tema para investigar, relacionado con el hipertema del surrealismo. Buscaron en diversas fuentes de información: Internet, libros de texto y especialmente en libros de la Biblioteca Escolar, tanto específicamente literarios como generales (enciclopedias, diccionarios...).

Una vez conseguida la información, la escribieron de forma sintética y estructurada, aplicando los conocimientos ya estudiados sobre el texto expositivo (introducción-desarrollo-conclusiones y fuentes de información). A continuación, expusieron los datos adquiridos a sus compañeros, de una forma clara y ordenada, interviniendo todos los miembros del grupo.

Los temas que investigaron fueron los siguientes:

- Sigmund Freud y la interpretación de los sueños
- El Surrealismo al servicio de la revolución y su contexto histórico
- El Surrealismo en la pintura
- Las vanguardias: Futurismo, Dadaísmo y Cubismo. Algunas relaciones con el Surrealismo
- El Surrealismo en España. Algunos autores: Alberti, Lorca, Ramón Gómez de la Serna, Cernuda
- Las vanguardias en España: Creacionismo y Ultraísmo.

La lectura en voz alta

Para que los alumnos se fueran familiarizando con los textos surrealistas y con sus técnicas se hizo una lectura en voz alta por parte de la profesora y de algunos alumnos. Entre los textos seleccionados se encontraban: *De la Habana salió un barco* de Rafael Alberti, *Oda al rey de Harlem* de Federico García Lorca y algunas *Greguerías* de Ramón Gómez de la Serna. Durante la lectura se intentó enfatizar y conectar con los oyentes para que percibieran algunas metáforas oníricas, asociaciones libres y la destrucción de la sintaxis y la puntuación.

Para comprobar cómo habían percibido los textos y si habían comprendido las técnicas con las que se habían escrito, les propusimos la creación de un poema surrealista. Lo realizaron recortando palabras del periódico y juntándolas al azar. Posteriormente, el autor del poema explicó su sentido subjetivo y lo contrastó con el sentido que sus compañeros le daban atendiendo al sonido y a las asociaciones irracionales.

La idea era trabajar los sueños desde diferentes géneros: poesía, prosa, teatro e

incluso cine. Siempre se partiría de la lectura, a continuación se propondrían talleres de escritura con diferentes técnicas y se finalizaría con una actividad de síntesis o global de creación. Se tuvo muy en cuenta la relación de la creación literaria con la creación plástica que complementaría los textos escritos.

Poesía soñada

Para profundizar más en este género se seleccionaron una serie de poemas que trataban sobre los sueños, incluidos en libros como el de Karmelo C. Iribarren *El tamaño de los sueños* (Anaya, 2006), *En el mar de la imaginación* de Rafael Calatayud Cano (Edelvives, 2003) o *Poema-mundi* (Anaya, 2004) de Juan Carlos Martín Ramos. Una vez leídos se les propuso un taller de escritura donde pudieran aplicar los conocimientos adquiridos sobre sintaxis y recursos retóricos. Simplemente debían continuar los primeros versos siguiendo la misma estructura sintáctica de forma paralela, estrategia magníficamente explicada en el libro de Vicente Zaragoza *La gramática (h)echa poesía* (Popular, 1987).

El género poético concluyó con una actividad global: "El cadáver exquisito" que consistió en:

- Dividir a los alumnos en grupos de tres.
- Ofrecerles una hoja dividida en tres partes, en la primera parte un alumno escribía dos versos inspirados en retazos de sueños. La hoja doblada se la pasó a su compañero de grupo para que no viera lo que había escrito y continuara escribiendo otros dos versos, éste a su vez se lo pasó al tercer alumno. Una vez finalizada la actividad se desdobló la hoja y apareció un poema de seis versos. Para entender mejor la actividad, el primer alumno di-

bujó una cabeza, el segundo un cuerpo y el tercero unas piernas y así descubrieron en qué consistía la técnica que divirtió tanto a los artistas vanguardistas.

La prosa: álbumes que sueñan

El género de la prosa se abordó desde el álbum ilustrado, pero ¿qué es un álbum ilustrado? ¿Cuáles son sus características? ¿Son libros adecuados para trabajar la lectura y la escritura con alumnos de secundaria?

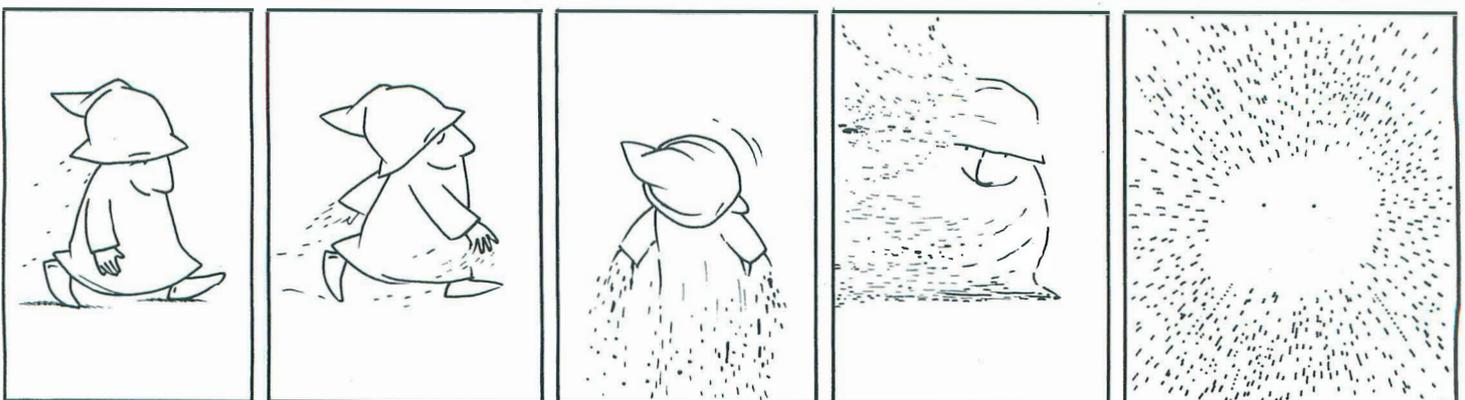
¿Qué es un álbum ilustrado?

La definición no es fácil, aunque algunos estudiosos de este tipo de libros se han atrevido a definirlos. Así, José Morán en su artículo "El arte en los ilustradores para niños" (*Peonza*, abril 2006) comenta: "suele ser de gran formato, normalmente impreso en color y generalmente destinado a los niños, en el que tiene tanta o más importancia la ilustración que el texto, con una doble lectura del texto y la ilustración, independientemente interrelacionados, con una marca estructural secuencial, con nuevos temas o nuevas formas de enfocarlos, y una estética variada que incluye experimentos e innovaciones en el terreno gráfico, en parte recogidas del diseño y publicidad, cine y cómic, sobre todo de la pintura, especialmente de las vanguardias del siglo XX".

Teresa Durán en *¡Hay que ver! Una aproximación al álbum ilustrado* (Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2000) analiza la historia de este tipo de libros, pero señala: "El álbum es nuevo. El álbum

Nuestra viñeta de LIJ. © El nano

Por Cristina Pérez Navarro y Jorge Quirago

es un tipo de literatura que sólo podía empezar a producirse a partir de los años sesenta". Ambos autores coinciden en que el álbum es heterodoxo puesto que tanto el código escrito como el de imágenes cobran importancia, a la vez que se apuesta por un tratamiento nuevo, original, del texto y de la expresión plástica. Su ambigüedad radica, según Teresa Durán, en que "es un trabajo polifónico donde el soporte físico y la narratología textual y visual concuerdan afinadísimo".

¿Qué características tienen los álbumes para que sean atractivos en secundaria?

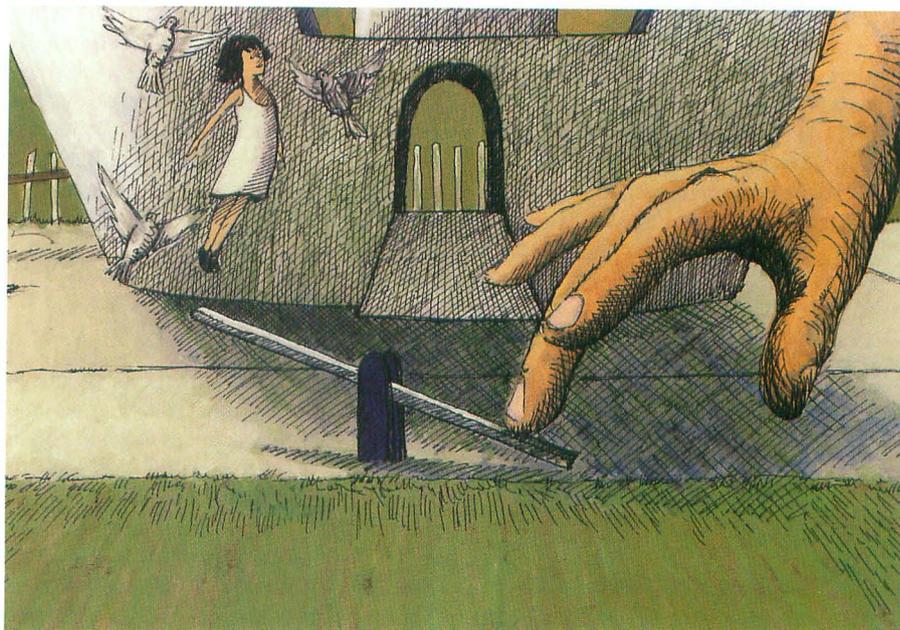
Si bien algunos de estos libros van dirigidos a niños pequeños para que descubran la lectura, existen algunos que por su temática y apuesta estética se les podría considerar "sin edad".

Asimismo, los álbumes conectan con los jóvenes porque descubren importantes experimentaciones en el terreno gráfico, heredados tanto de la pintura, como del cine, la televisión y la publicidad. En este sentido, como dice Cecilia Silva-Díaz, "es un arte multimodal en el que se integran las dimensión espacial de la composición y la dimensión temporal del ritmo narrativo" en "La función de la imagen en el álbum" (*Peonza*, abril, 2007).

De mismo modo, la brevedad de la lectura facilita el trabajo en el aula, aunque no está reñida con la intensidad de las emociones que pueden suscitar estos libros. Recordemos títulos como *Juul*, la obra de Gregie de Meyer y Koen Van Mechelen (Lóguez, 1996) sobre el acoso y la presión del grupo o *Rosablanca* de Roberto Innocenti en la misma editorial sobre la ocupación nazi.

Así pues, consideramos algunos de estos libros un gran instrumento de aprendizaje de valores, como comenta el comité de selección del Banco del Libro en "Destinos inesperados: libros para niños adoptados por los lectores adultos" (*Imaginaria*, nº 19, 1999): "son universales porque postulan un universo temático de situaciones afectivas que no tienen edad: la soledad, el miedo, la pérdida, la amistad, el amor... Estos libros son pues susceptibles de despertar inquietudes y vínculos afectivos en distintos receptores".

Por lo anteriormente expuesto, realizamos una selección de álbumes relacionados con los sueños y, después de su

© Thomas Docherty. *El sueño de Pipa*. Peonza, 2007.

lectura, propusimos un taller de escritura donde dábamos la oportunidad de soñar a los alumnos. Los talleres propuestos fueron:

- *Mi yo soñado*. A partir del álbum ilustrado *Si yo fuese más alto* de Antonio Mota y André Letría: (Kalandraka, 2004) donde se recrea un mundo metafórico de tamaños, se planteó un taller de escritura con la pregunta ¿Si yo fuese más...? Escribieron un relato e ilustraron la cualidad que deseaban alcanzar.
- *Lugares de sueño*. Sandra Barrilaro en *Bajo las estrellas* (Kókinos, 2000) nos relata un viaje a través de la noche con bellísimas ilustraciones oníricas. Los alumnos, en esta ocasión, describieron el lugar de sus sueños y lo dibujaron.
- *El sueño de tu profesión*. La adolescencia es una época donde el joven ya se va planteando su futuro profesional; de ahí que, a partir de los álbumes de Leo Lionni *El sueño de Matías* (Lumen, 1999) y *Greguerías ilustradas* de Ramón Gómez de la Serna, (Media Vaca, 1999), los alumnos pudieron reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿con qué profesión sueñas? Y construyeron un collage con elementos de su profesión soñada. Además escribieron una greguería relacionada con dicha profesión.

El collage fue una técnica muy bien acogida, tal vez por cercana a su entorno, tal como expresa Chiara Carrer en "Libros con arte" (*Peonza*, abril, 2007): "esta técnica ha sido utilizada para acercarme todo lo posible a la sensación recibida de los carteles arrancados,

manchados por la intemperie y los transeúntes, testigos del paso del tiempo y custodios de su huella".

Sueños que transforman el mundo

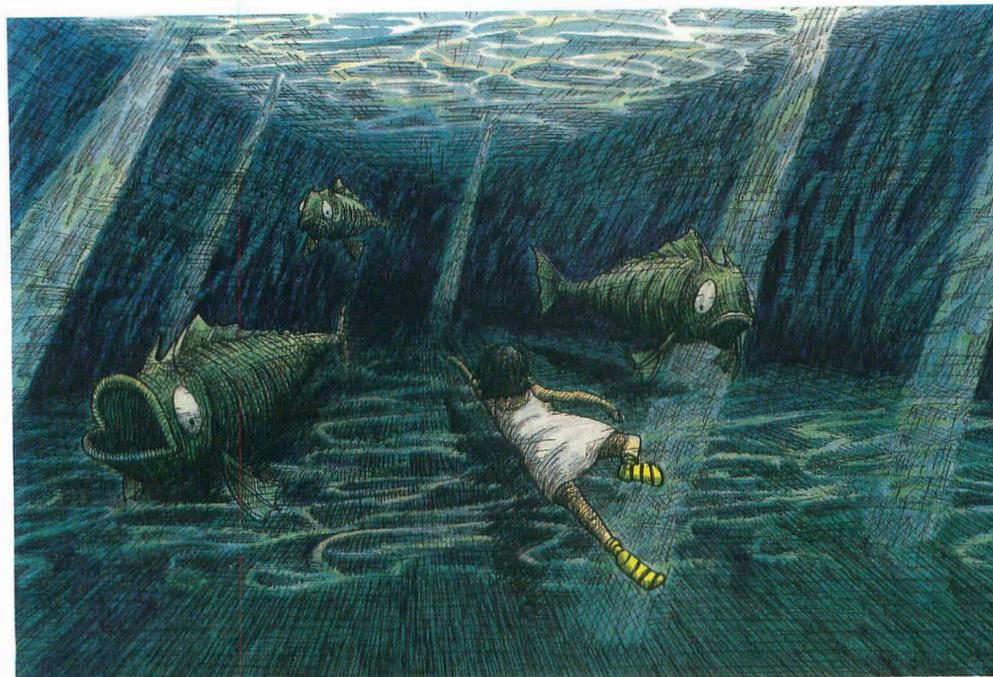
Joel Franz Rosell ha escrito el álbum *Pájaros en la cabeza* (Kalandraka, 2004) donde hace una parábola sobre la ambición. El libro invita a reflexionar sobre valores y a soñar con un mundo mejor. El taller propuesto, en esta ocasión, fue que soñaran cómo se podría combatir la guerra, la pobreza, el maltrato y el racismo.

Sueños de nubes

Marc Solal y François David en el álbum *La cabeza en las nubes* (Kókinos, 2002) hacen una propuesta original al observar figuras en las nubes. Después de leer el libro los alumnos construyeron figuras de algodón que posteriormente unieron y dieron lugar a una historia inventada por ellos mismos.

Malos sueños

Michael Ende en su cuento *El traga-sueños* (Everest, 1995) relata el problema de las pesadillas y los malos sueños. Tomando como motivo este tema los alum-

© Thomas Docherty. *El sueño de Pipa*. Madrid: Anaya, 2005

nos escribieron alguna de sus pesadillas y la ilustraron. A continuación, se debatió el tema de la interpretación de los sueños, consultando previamente algunos diccionarios y libros como *La interpretación de los sueños* de Sigmund Freud.

Los sueños inconscientes

Thomas Docherty, en *El sueño de Pipa* (Anaya, 2006), narra cómo una niña recuerda sus sueños gracias a sus calcetines favoritos, pero un día pierde uno de sus calcetines y no puede recordar su sueño... El relato era perfecto para plantear un taller de escritura en el que los alumnos tenían que contar un sueño que recordaran, y de no ser así, que lo inventaran. Posteriormente, lo ilustraron.

Los sueños conscientes. El insomnio

Antonio Skármeta y Alfonso Ruano han publicado un delicioso álbum, titulado *Insomnio* (SM, 2002) en el que un niño teme dormirse porque si cierra los ojos tal vez no vea alguna maravilla que pueda ocurrir. Este relato motivó a los alumnos a que escribieran sobre el insomnio y contaran un sueño que les gustaría vivir.

La actividad global en prosa consistió en la técnica surrealista de la escritura automática. Los jóvenes escribieron todo lo que pasaba por su mente: pensamientos

inconexos, palabras, imágenes y lo iban escribiendo en un tiempo determinado por la profesora. Posteriormente se leyeron los escritos y pudieron comprobar cómo las incoherencias lingüísticas reflejaban perfectamente el mundo onírico de los sueños.

Con la lectura de estos álbumes y la contemplación de sus imágenes los alumnos iban reconstruyendo su mundo interior, tal como dice Fanuel Hanán Díaz en su artículo "Usos del lenguaje cinematográfico en los libros álbum" (*Primeras Noticias*, nº 222, 2006): "lo que una persona construye como información de lo que percibe por el ojo tiene que ver con lo que ya sabe (o ha visto) y lo que busca, generando una actividad de pensamiento que se nutre continuamente".

Fábricas de sueños

El proyecto se completó con la proyección de la película *Sueños de un seductor* de Woody Allen, la dramatización dialogada de algunos textos de Federico García Lorca (*Diálogos y Bodas de Sangre*) y de Rafael Alberti (*El aburrimiento. Poema escénico*) y la narración de la leyenda *El atrap sueño* que inspiró a los alumnos a construir su propio atrap sueño.

Existió una amplia coordinación con el departamento de Filosofía que se encargó de reflexionar con los adolescentes sobre fragmentos de *La vida es sueño* de Calderón de la Barca, profundizando así en los contenidos propuestos en el proyecto.

¿Despertamos?

Una vez finalizada la experiencia de "soñar" se realizó una evaluación con los jóvenes y la mayoría coincidió en que había sido una actividad muy satisfactoria para adquirir conocimientos y mejorar su expresión escrita.

Los trabajos elaborados se expusieron en la Biblioteca Escolar con motivo del Día del Libro y fueron admirados por el resto de los compañeros del centro.

Respecto a los objetivos propuestos al principio, se observó que se habían cumplido la mayoría, especialmente "formar lectores competentes" que, a juicio de Kilo Ruiz Huici en su artículo "Jóvenes y lectura literaria" (*Platero*, enero 2006) es lo que se persigue con más ahínco.

Para ello, no dudamos que la herramienta empleada, el álbum ilustrado, es "la aportación más genuina de la LJJ", según Victoria Fernández en el *Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2007* (SM, 2007) y, como se ha comprobado, resulta un medio especialmente atractivo para motivar al joven a leer, escribir, hablar y escuchar. Además, cabe decir que, gracias a este tipo de libro, el alumno aprende a realizar una doble lectura, la de la imagen y la del texto; como dice Francisco Gutiérrez García "se opera un modo de lectura en el que la imagen y el texto colaboran estrechamente en la construcción del significado" en "Cómo leer el álbum ilustrado" (*CLIJ*, junio 2002).

En definitiva, es bueno hacer soñar a nuestros jóvenes en una época tan difícil para la utopía y qué mejor forma de hacerlo que con la lectura de libros poseedores de belleza, misterio y emoción. ◀▶