

"Ilust. del libro *Puatucha Rentés. La leyenda olvidada* (Ed. Calibroscopio)"

/Segundo cuatrimestre 2021
ESCRITURA CREATIVA /LIJ

Ilustrar es un decir

Taller de lectura y creación de libro ilustrado

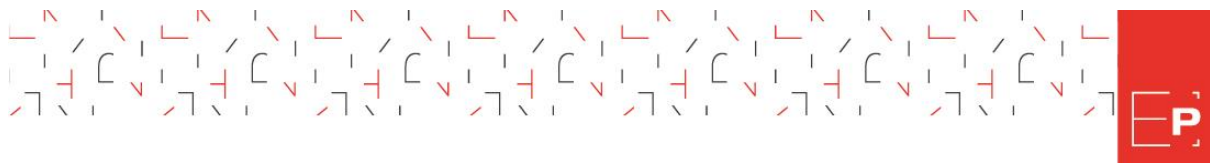
Coordinación: **Istvansch**

Duración: cuatro meses (de agosto a noviembre)

Destinatarios: público adulto interesado en la imagen en los libros para chicos, con conocimientos básicos de dibujo y color (o al menos, sin miedo a la página en blanco), ya que la finalidad del curso no es enseñar a dibujar..

La propuesta

El lenguaje visual se ofrece como lectura a partir de elementos propios y autónomos: punto, línea, forma, textura, composición, color, elementos que



a la vez se articulan entre sí creando nuevas significaciones. Es la manera de narrar de la imagen, de la que no es ajena el libro ilustrado.

En ese camino, muchos libros para niños no consuman sus sentidos sin el nudo íntimo que se arma entre imagen y texto. El libro-álbum es claro ejemplo de esto, y se ofrece al lector como un objeto integral en donde escritura e ilustración funcionan indivisibles. Sin leer ambos lenguajes al mismo tiempo, la historia no termina de tener sentido, pues el secreto no está en uno u otro, sino en ese territorio de sentido que media “entre” uno y otro. Esto define al género y lo diferencia de los demás libros.

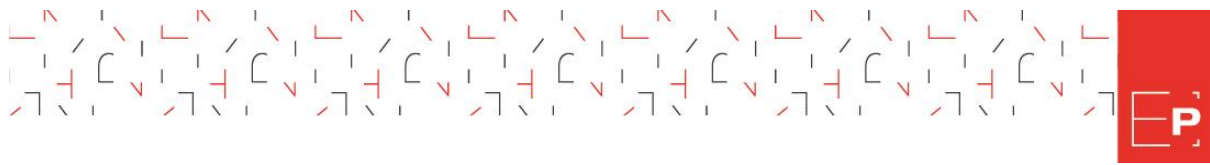
Este curso tiene como objetivo que los alumnos descubran cómo se entrelazan los distintos discursos que conviven en los libros infantiles (poniendo especial hincapié en el libro-álbum por ser el género más complejo) y que, incursionando en este terreno desde la práctica creativa, lleguen a producir un proyecto ilustrado propio, pensando no tanto en su eventual inserción en el mercado editorial, sino en cómo comunicarse expresivamente a través de él: la idea del curso no pone centro en hacer un libro para publicar, sino en crear, jugar, probar, y llegar a algo en donde palabra e imagen dialoguen y puedan ser entendidas por quien sea que llegue a leer.

Nota: aunque reflexionaremos sobre el libro digital, la materia prima principal del curso será el libro impreso en papel.

Las características de la cursada

En ocho clases desarrolladas cada quince días a lo largo de cuatro meses, el alumnado será invitado a leer bibliografía tanto teórica como de libros ilustrados, a la par de escribir y dibujar a partir de consignas tanto de creación como de lectura. Estas serán tanto propuestas autoconclusivas en la misma clase como propuestas a desarrollar a lo largo de toda la cursada: el proyecto de un libro ilustrado propio.

En cada clase quincenal se pondrá a disposición del alumnado tanto materiales de lectura como una consigna de trabajo, esperando que a la semana cada quien vuelquen en la plataforma lo producido a partir de la



consigna, y en el foro sus inquietudes, dudas, preguntas y opiniones en torno a lo leído.

Las devoluciones del coordinador serán tanto por escrito como en audio, y también se contempla la posibilidad de invitar a uno o más encuentros sincrónicos no obligatorios, de charla y debate.

Una clase, posiblemente una de las finales del curso, será sincrónica (se avisará con tiempo así todo el grupo puede estar presente).

El itinerario de las clases

1. Anatomía del soporte-libro

Partes del libro. Idea base, grilla, mono, maqueta, original. Personaje, escena, fondo y blancos. Proyecto gráfico. Diseño y diagramación. Cubierta, interior, caja y corte. Materiales de trabajo. Libertades y límites de/en la página.

2. Los entornos del libro

“El libro” y “la obra”. Literatura infantil, libros ilustrados y libro álbum. Colecciones. Editores y editoriales. Tapa dura y blanda. Calidad de papel. Condiciones impuestas por la editorial: lo obligatorio y lo flexible. Pliego y número de páginas.

3. La imagen como ficción

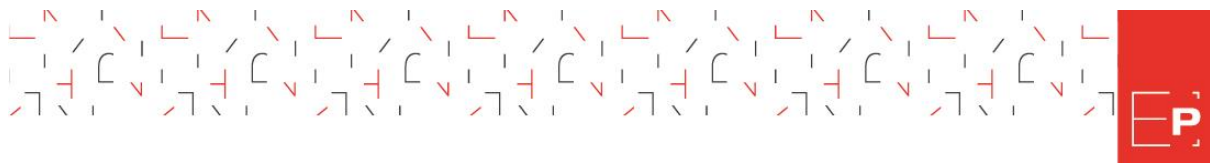
Libros de ficción y no-ficción. Libros lúdicos. Libros-objeto. Libros de información. Libros de texto. Ilustración científica. Lo figurativo, lo no tan figurativo, lo “infantil” y lo estereotipado.

4. El libro ilustrado, un ser social

Idea y prejuicio en torno a la competencia lectora y el “para qué edad es”. Un libro desde la idea base hasta el original y su edición. Los alrededores del libro que también son el libro. El libro ilustrado en la pantalla. Postales para una historia de la ilustración argentina.

5. Libro ilustrado y libro álbum

Los textos poderosos. Textos con infinitas imágenes. Palabras inabordables. Mucho texto, poca imagen / Mucha imagen, poco texto.



Cuando el texto ilustra la ilustración y cuando la imagen agrega texto al texto. La ilustración que reinterpreta.

6. El libro como cuerpo

La palabra que "casi" no existe y la imagen que "casi" no existe. El libro mudo. El libro lúdico (con o sin cambios de forma códice). El libro-objeto y el libro de artista.

7. La relación entre quien escribe y quien dibuja

Ilustradores, escritores, diseñadores gráficos y editores. Texto propio y ajeno. Análisis y secuenciación de textos. La cocina de un libro en coautoría. Análisis y secuenciación de textos. Relato enmarcado. Intertextualidad entre texto e imagen.

8. La autoría

Los derechos de autor. El concepto de autor. Destinatarios. Instituciones. El triángulo Bologna / Bratislava / IBBY. Contrato y derechos de autor. Derecho patrimonial y derecho moral. Presentación de originales.

Bibliografía general (recomendada, no obligatoria. En cada clase se aportará bibliografía digitalizada)

AA.VV. (1999). *El libro-álbum. Invención y evolución de un género para niños*. Caracas, Venezuela: Banco del Libro.

Acaso, María (2008). *El lenguaje visual*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

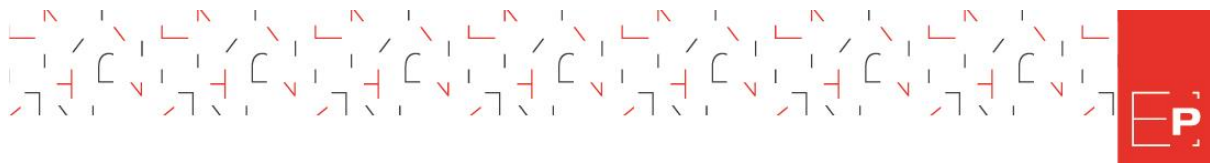
Bajour, Cecilia (2016). *La orfebrería del silencio. La construcción de lo no dicho en los libros-álbum*. Córdoba, Argentina: Comunicarte.

Berger, John (2000). *Modos de ver*. Barcelona, España: Gustavo Gilli.

Borsuk, Amaranth (2020). *El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos*, Buenos Aires, Argentina: Ampersand.

Hanán Díaz, Fanuel (2007). *Leer y mirar el libro-álbum: ¿un género en construcción?* Bogotá, Colombia: Norma.

Joly, Martine (1999). *Introducción al análisis de la imagen*. Buenos Aires, Argentina: La Marca.



Rabasa, Mariel y Ramírez, María Marcela (comp.) (2013). *Desbordes 2. Las voces sobre el libro álbum*. Bahía Blanca, Argentina: Editorial de la Universidad Nacional del Sur.

Schritter, Istvan (2005). *La otra lectura. Las ilustraciones en los libros para niños*, Buenos Aires, Argentina: Lugar Editorial / Ediciones UNL.