

El álbum ilustrado como puente entre la literatura canónica y la educación inclusiva (una propuesta didáctica para educación secundaria)

Almudena Cantero Sandoval | IES Villa de Alguazas (Murcia)

Montse Pena Presas | Universidad de Santiago de Compostela

El acceso a los textos clásicos por parte del alumnado sigue siendo un reto en las clases de lengua y literatura de la Educación Secundaria Obligatoria. Al mismo tiempo, es cada vez mayor la presencia que la literatura infantojuvenil adquiere en esta etapa educativa. Esta propuesta didáctica quiere ejemplificar como, a través de la formulación de talleres, un álbum ilustrado puede motivar y hacer más accesible la lectura de diferentes obras canónicas como son el Lazarillo de Tormes, La Celestina, Fuenteovejuna, Coplas por la muerte de su padre o las creaciones de Garcilaso de la Vega. Igualmente, utilizando los valores que emanan los diferentes textos y, por lo tanto, mostrando su atemporalidad, estos talleres incidirán en la formación de individuos para lograr una escuela y, por tanto, una sociedad inclusiva.

Palabras clave: *álbum ilustrado, literatura canónica, inclusión, propuesta didáctica.*

Access to classic texts by students is still a challenge in Spanish Language and Literature lessons during Compulsory Secondary Education. At the same time, literature for children and young adults is getting more and more present in this educational stage. The present didactic proposal intends to exemplify how —by means of workshops to be developed throughout an academic year— a picture book can motivate and make the reading of different Spanish canonical works more accessible. Some examples of that would be: The Life of Lazarillo de Tormes, The Celestine, Fuenteovejuna, Stanzas about the Death of his Father or creations by the writer Garcilaso de la Vega. Likewise, by using the values emerging from the texts and, therefore, by showing their timelessness, these workshops are to have an impact on individuals formation and on trying to achieve an inclusive school and thence, society. .

Keywords: *picture book, canonical literature, inclusion, didactic proposal.*

1. Justificación teórica

Hasta hace escaso tiempo la validez formativa de la literatura infantil y juvenil a partir de la educación secundaria se encontraba bastante devaluada, quizás porque en el imaginario colectivo todavía seguían pesando demasiado los tópicos que apuntaban a la misma como un campo literario menor, imitativo de la *verdadera* literatura, donde se encontraban las obras merecedoras de formar parte del canon. No obstante, la confluencia de diversos factores: la promoción desde diferentes instancias socioeducativas en la iniciación a la lectura en la etapa preescolar, el auge de la producción infantojuvenil como producto de sustento del mercado editorial, la propia pujanza de los estudios referidos a ella y, muy especialmente, la definitiva eclosión de un tipo de libro ilustrado que por su atractivo y calidad ha sabido ganarse también a otros públicos, han propiciado que la literatura infantil y juvenil esté –quizás más que en ningún otro momento– ocupando uno de los focos de atención literarios en lo que a innovación se refiere. Y si hablamos de innovación, es innegable que gran parte de ella viene de la mano del álbum ilustrado, ya que como ha evidenciado la crítica, esto ocurre debido a su carácter dialógico, discontinuo y simultáneo en el que texto e ilustración se prestan a diferentes experimentaciones para romper los moldes narrativos más canónicos (Silva Díaz, 2003:173-174).

Precisamente por todos estos motivos, en la actualidad la literatura infantojuvenil se presenta renovada en las aulas de Educación Secundaria, no sólo conformando la cuota habitual de lecturas obligatorias, sino también estableciéndose como puente hacia otros lenguajes artísticos. En este caso, nuestra propuesta incidirá en la

utilización del álbum ilustrado como medio innovador para hacer más accesibles las obras clásicas, pero también como puente desde el que construir una escuela y, por ende, una sociedad inclusiva. Hay ciertos valores sociales, como la participación del patrimonio colectivo, el desarrollo del espíritu crítico y el ejercicio consciente de la libre reflexión, que son afianzados e incluso adquiridos con un profundo conocimiento literario, no únicamente de los textos contemporáneos sino también de nuestros clásicos (García Padrino, 1992: 24). Por este motivo, el álbum ilustrado se usará como pretexto, como elemento motivador y como sugeridor de ciertos valores que en él aparecen, que remiten y pueden iluminar textos clásicos y que van encaminados a la conformación de una sociedad en la que todas las piezas tengan idéntico valor.

Debido al empuje que el concepto ha tenido en los últimos tiempos, es imprescindible también aclarar lo que entendemos por escuela inclusiva. En este caso, resulta particularmente apropiado definirla como un espacio educativo que se rige por los principios de la igualdad, la cooperación y la solidaridad, en el que se valora la diferencia y se entiende la misma como una oportunidad de enriquecimiento mutuo para todos los agentes de la sociedad. Esta igualdad de oportunidades no significaría tratar a todas las personas igual, sino facilitar a cada una lo que necesita, en función de sus características y necesidades (Blanco, 1999).

Igualmente, en el seno de las teorías filosófico-educativas que apuestan por la creatividad y por el papel preminente de la imaginación en las aulas (Green, 2005), encontramos un ámbito conceptual fundamental en el que asentar y justificar el

trabajo por la escuela inclusiva desde los textos literarios. Primeramente, porque para la comprensión completa y total de un texto ficcional es imprescindible la imaginación, como generadora en la mente de quien lee de todas las significaciones que el texto contiene, pero que no se completan sino con ella. En segundo lugar, porque más allá del currículum de su propia materia, consideramos que las y los docentes son también educadores globales, cuya finalidad última es la formación integral para la vida de su alumnado y, para el caso que nos ocupa, de educación para la comprensión del otro.

2. Objetivos

Nuestra propuesta está pensada para ser realizada en un nivel de 3º de Educación Secundaria Obligatoria e incluida en el desarrollo del curso escolar en la asignatura de Lengua y Literatura, por lo que los objetivos deben estar vinculados al Real Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Región de Murcia y serán: que los alumnos descubran los valores que ayudarían a conformar una escuela inclusiva con la lectura del álbum ilustrado *Juul*; que sean capaces de identificar esos valores en fragmentos de obras clásicas literarias españolas; que apliquen los conocimientos teóricos aprendidos sobre épocas, autores y dichas obras literarias; que desarrollen un gusto por la lectura a través del descubrimiento individualizado de valores con los que se identifiquen y que al fin, consigan descubrir lúdica e imaginativamente en la literatura un universo ejemplificativo de la sociedad que pretenden construir.

3. Metodología

La metodología escogida para la realización de las actividades serán los talleres, ya que como indican López Valero y Encabo Fernández (2002), éstos son el método ideal para que los alumnos consigan los objetivos planteados de un modo imaginativo y lúdico, además de que posibilitan no tener que ceñirse a limitaciones temporales. Así mismo, usaremos el método didáctico ekfrástico (Guerrero, 2008:89) en el que se propone la mezcla de diferentes disciplinas creativas y artísticas en la elaboración de las actividades que conforman los talleres. Como consideramos importante contribuir al desarrollo de la competencia oral y escrita de los alumnos, trabajaremos las destrezas que las componen corrigiendo los errores expresivos para dotarlos de las herramientas necesarias para crear textos (orales y escritos) coherentes y cohesionados.

Sintetizando, esta investigación se enmarca en los estudios didáctico-literarios, dentro de un amplio catálogo de estudios educativos que tienen su base en la práctica docente y, sobre todo, en la innovación didáctica y en la motivación e interpretación lectora (Guerrero, 2008:113). Recurriendo a la imaginación del alumnado lo conduciremos a la reflexión social y a un aumento de su interés por lecturas de obras literarias clásicas españolas.

4. Desarrollo

Los alumnos comenzarán el trabajo con la lectura del álbum ilustrado, *Juul* (Maeyer, y Vanmechelen, 1996). En él, mediante ilustraciones fotográficas, el lector descubre cómo Juul va autoeliminando de su anatomía las partes que a la sociedad no le gustan hasta llegar a un trágico final en el que,

aunque demasiado tarde porque ya no podrá recuperar su entidad original, alguien lo acepta tal y cómo es. Precisamente, será a propósito de algunos de los microtextos que acompañan las fotografías ilustrativas, a partir de los que desarrollaremos nuestros talleres interdisciplinares.

Taller nº1: “Rizo a rizo se los cortó”

Para comenzar se les propondrá la lectura del Soneto XXIII de Garcilaso de la Vega. Deben analizar este poema aplicando todo lo estudiado sobre el género lírico y el autor y destacando el modo en el que el poeta se detiene en la descripción del rostro (incluyendo en él el cabello) como símbolo de belleza física. Destacaremos ante todo el carácter efímero de la belleza.

Seguidamente, los alumnos reflexionarán sobre el valor social que se otorga a la belleza estética debiendo escribir su opinión razonadamente ejemplificándola en la sociedad actual. ¿Hay mucha diferencia con la sociedad del siglo XVI?

Finalmente, sintetizarán lo aprendido en una palabra que defina el ideal individual de belleza, la cual escribirán sobre la fotografía o el dibujo de un rizo.

Taller nº2: “Juul se arrancó las orejas[...] Con sus pulgares, se apretó los ojos hasta sacarlos de sus cuencas”

Leeremos en clase el fragmento del *Lazarillo de Tormes* en el que Lázaro intenta engañar al ciego al que sirve y el episodio en el que Lázaro engaña al ciego para que caiga en un charco. En los dos pasajes de la obra los alumnos deben observar: cómo el ciego es capaz de agudizar su oído ante la imposibilidad de ver a Lázaro robar el vino en el primero y cómo Lázaro consigue vengarse

aprovechando dicha incapacidad del amo en el segundo. Aprovecharemos para repasar las características de la novela picaresca española y la lectura permitirá a los alumnos reflexionar sobre la necesidad vengativa del rechazado.

A continuación, el alumnado realizará una tabla comparativa señalando las principales diferencias entre la exclusión social a la que se enfrentan Lázaro y Juul y añadirán el modo en que ellos reaccionarían ante cualquier tipo de rechazo social (por el motivo que fuese). Para finalizar escribirán un adjetivo con el que califiquen su opinión acerca de ese rechazo sobre unos ojos y unas orejas que habrán dibujado o fotografiado ellos mismos.

Taller nº3: “Su lengua... Desapareció”

Los alumnos dibujarán una lengua que simbolizaría la capacidad comunicativa del ser humano y escribirán sobre ella tres palabras que les gusten; alrededor de la lengua escribirán otras tres que no les gusten. Oralmente expondrán al resto de alumnos el motivo por el que han elegido unas u otras palabras.

Seguidamente en clase se hará una lectura dramatizada de fragmentos de *La Celestina* de Fernando de Rojas para que comprueben de qué modo la vieja alcahueta convence y enreda al resto de personajes mediante las palabras. Al ser un texto dramático les pediremos que sean directores de escena y que individualmente, diseñen la escenografía del fragmento que han leído en grupo.

Para concluir, en grupos, discutirán la importancia que tiene la comunicación oral entre el ser humano citando ejemplos de la obra y elaborarán una norma de cortesía

comunicativa que consideren fundamental en la sociedad actual para ponerla en común posteriormente y hacer todo un decálogo con todas las leyes que se les hayan ocurrido.

Taller nº4: “Juul sin piernas. Juul sin brazos”

En este taller propondremos una reflexión oral basada en las *Coplas a la muerte de su padre* de Jorge Manrique. Explicada la teoría en clase, recurriremos a tópicos literarios manriqueños para debatir sobre cuestiones como el poder igualatorio de la muerte, la caducidad de la belleza y bienes materiales o la fugacidad del tiempo.

Llegaremos a la comparación de la vida con el camino que se reactualiza continuamente en la historia de nuestra literatura; pero un caminante no puede andar sin piernas; y sin brazos no puede ayudarse para avanzar (como le ocurre a Juul). Los alumnos deben meditar y definir qué es lo que creen que a ellos les ayuda a avanzar en la vida (qué valores les permiten caminar) y los escribirán sobre el dibujo o fotografía de una pierna y un brazo.

Taller nº5: “Lo acarició y le dijo cosas bonitas”

En este taller, a modo de conclusión, los alumnos realizarán una lectura dramatizada de la obra de Lope de Vega *Fuenteovejuna*. Tras el estudio del autor y su obra, deben realizar un resumen del drama.

Comprobarán cómo la solidaridad de un pueblo entero consiguió vencer al tirano. Los habitantes de Fuenteovejuna olvidaron sus diferencias y se unieron con un solo fin: esta es la sociedad que nosotros pretendemos construir y la que ellos van a crear. Por eso a continuación y con las

imágenes que han ido creando a lo largo de los talleres anteriores van a “reconstruir a Juul”. Sobre una silueta irán pegando brazos, piernas, ojos, etc... y cada pieza debe tener un autor diferente.

La reconstrucción de un Juul diferente, construido grupalmente y completo será la conclusión de los talleres .

5. Evaluación

Concluimos esta propuesta con la evaluación que, siguiendo a Ruiz y Belmonte (2001), el docente debe realizar a lo largo de todo el trabajo. Haremos una evaluación inicial oral, cuestionando a los alumnos, valorando sus intervenciones y observando sus reacciones, con la que detectaremos sus conocimientos y actitudes previas. A esta le seguirá una evaluación formativa y sumativa en cada taller con la que podremos modificar y adaptar actividades a partir del anterior. Esta se estructurará del siguiente modo:

TALLER 1º: valoraremos la palabra escrita por los alumnos sobre el *rizo*; su conceptualización de la belleza nos permitirá determinar si han entendido lo pretendido con la lectura del soneto de Garcilaso: lo efímero de la belleza física y la necesaria rebelión ante la imposición de un canon social.

TALLER 2º : a la palabra anterior se suma el carácter inclusivo del adjetivo elegido por los chicos; tras reflexionar sobre el marginal a través de la figura del pícaro, si califican negativamente el rechazo social y así lo reflejan sobre unos ojos y orejas estamos consiguiendo que aprendan a ver y a escuchar al diferente.

TALLER 3º: a la evaluación positiva de los dos talleres se sumará la evaluación del resultado del decálogo de normas de cortesía comunicativa creado por los propios

alumnos. Dichas normas serán producto de la negociación realizada con respeto y tolerancia, y si así se observa, será producto de un aprendizaje obtenido con el trabajo de las actividades que componen nuestros talleres.

TALLER 4º: derivado de todo lo anterior, evaluaremos positivamente los valores sociales que de las actividades anteriores y de las propuestas para la lectura de Manrique haya obtenido el alumno. Si el resultado valorativo plasmada en *pies y manos*, genera una inclusión social respetuosa y positiva, hemos obtenido los resultados pretendidos con esta propuesta.

Finalmente tendríamos el TALLER 5ª, que se plantea como una evaluación final. La reconstrucción de Juul ayudará a los alumnos a entender que con la colaboración de todos y la inclusión y el respeto a la diferencia, la sociedad puede ser mucho más rica y original (como las diferentes imágenes que han creado de Juul). De modo que en cada una de las imágenes eclécticas y diversas de Juul podremos observar la consecución de los objetivos pretendidos en esta propuesta; esto es, que los alumnos: han identificado la modificación o pervivencia de valores sociales en obras literarias españolas; han realizado un estudio comparativo y comprensivo de estos

textos con la historia de Juul; han desarrollado su gusto por la lectura a través de actividades imaginativas y han comprendido finalmente la importancia de crear una sociedad respetuosa, tolerante e inclusiva.

6. A modo de conclusión

Como se ha podido comprobar durante el desarrollo de los talleres, estos recurren a diferentes manifestaciones artísticas para motivar a los jóvenes a acercarse a las obras clásicas, proponiendo lecturas en cierta manera *alternativas*, pero también actualizadas. Esta aproximación busca no sólo una transformación actitudinal a la hora de valorar los textos canónicos por parte del alumnado, sino también mejorar su comprensión lectora y su competencia literaria. Asimismo, en estos talleres también se resalta que los conflictos, problemas de identidad y valores que plantean las obras clásicas son atemporales, por lo que siguen vigentes en nuestra sociedad. Con esto se pretende que el alumnado tome conciencia que la construcción de una escuela y, por ende, de una colectividad que recoja todas nuestras diferencias y particularidades es una tarea que debemos acometer a lo largo de toda nuestra existencia, si verdaderamente abogamos por una sociedad inclusiva.

Referencias bibliográficas

- ANÓNIMO. (2006). *Lazarillo de Tormes*. Madrid: Alfaguara.
- BLANCO, R. (1999). Hacia una escuela para todos y con todos. *Boletín del Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe*, 48, 55-72.
- DE ROJAS, F. (2006). *La Celestina*. Madrid: Alfaguara.
- GARCÍA PADRINO, J. (1992). Literatura infantil y educación. En: CERRILLO, P. y GARCÍA PADRINO, J. (Coords.). *Literatura infantil y enseñanza de la literatura*, pp.13-25. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

- GUERRERO RUIZ, P. (2008). *Metodología de investigación en educación literaria (el modelo ekfrástico)*. Murcia: DM.
- GUERRERO RUIZ, P. Y BELMONTE SERRANO J. (2001). *Lengua y literatura y su didáctica*. Murcia: DM.
- GREEN, M. (2005). *Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio social*. Barcelona: Graó.
- LÓPEZ VALERO, A. Y ENCABO FERNÁNDEZ, E. (2002). *Introducción a la didáctica de la lengua y la literatura*. Madrid: Octaedro-EUB.
- MAEYER, G.D. Y VANMECHELEN, K. (2009). *Juul*. Salamanca: Lóguez.
- MANRIQUE, J. (1993). *Coplas a la muerte de su padre*. Madrid: Castalia.
- NÚÑEZ DELGADO, M. P. (2001). *Comunicación y expresión oral. Hablar, escuchar y leer en Secundaria*. Madrid: Narcea.
- VEGA, GARCILASO DE LA (2003). *Poesía castellana completa*. Madrid: Cátedra.
- SILVA-DÍAZ, C. (2003). "¿Qué libros más raros! Construcción y evaluación de un instrumento para describir las variaciones metaficcionales en el álbum. *Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil*, 1, 167-189.

