ÁLBUM ILUSTRADO

Aprender y crear desde las imágenes

¿Qué son los álbumes ilustrados?

¿Cómo son?

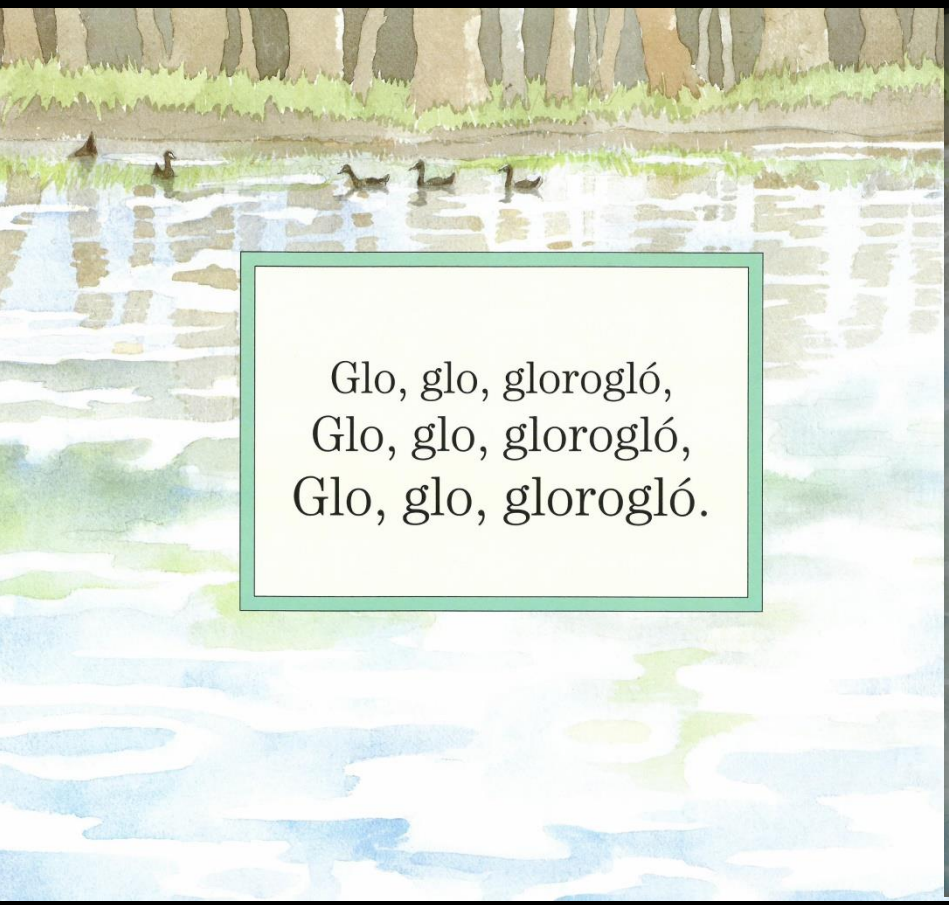
¿Para quién son?

¿Cómo se hacen?

«Si tienes dudas, pregúntate:
este libro ¿se puede leer por radio?
Si la respuesta es sí,
entonces es un libro ilustrado.
Si la respuesta es No,
entonces es un álbum»

Uri Schulevtiz

Vamos a cazar un oso.
Michael Rosen & Helen Oxenbury
Ed. Ekaré



Vamos a cazar un oso.
Michael Rosen & Helen Oxenbury
Ed. Ekaré

«En un verdadero libro-álbum, las palabras no se sostienen por sí solas. Sin las ilustraciones el contenido de la historia se vuelve confuso. Son las imágenes las que proporcionan la información que omiten las palabras.

De hecho, el libro-álbum no sólo depende de las ilustraciones para ampliar aquello que dicen las palabras, sino que también requiere de ellas para esclarecer el texto e, incluso, a veces, para tomar su lugar.

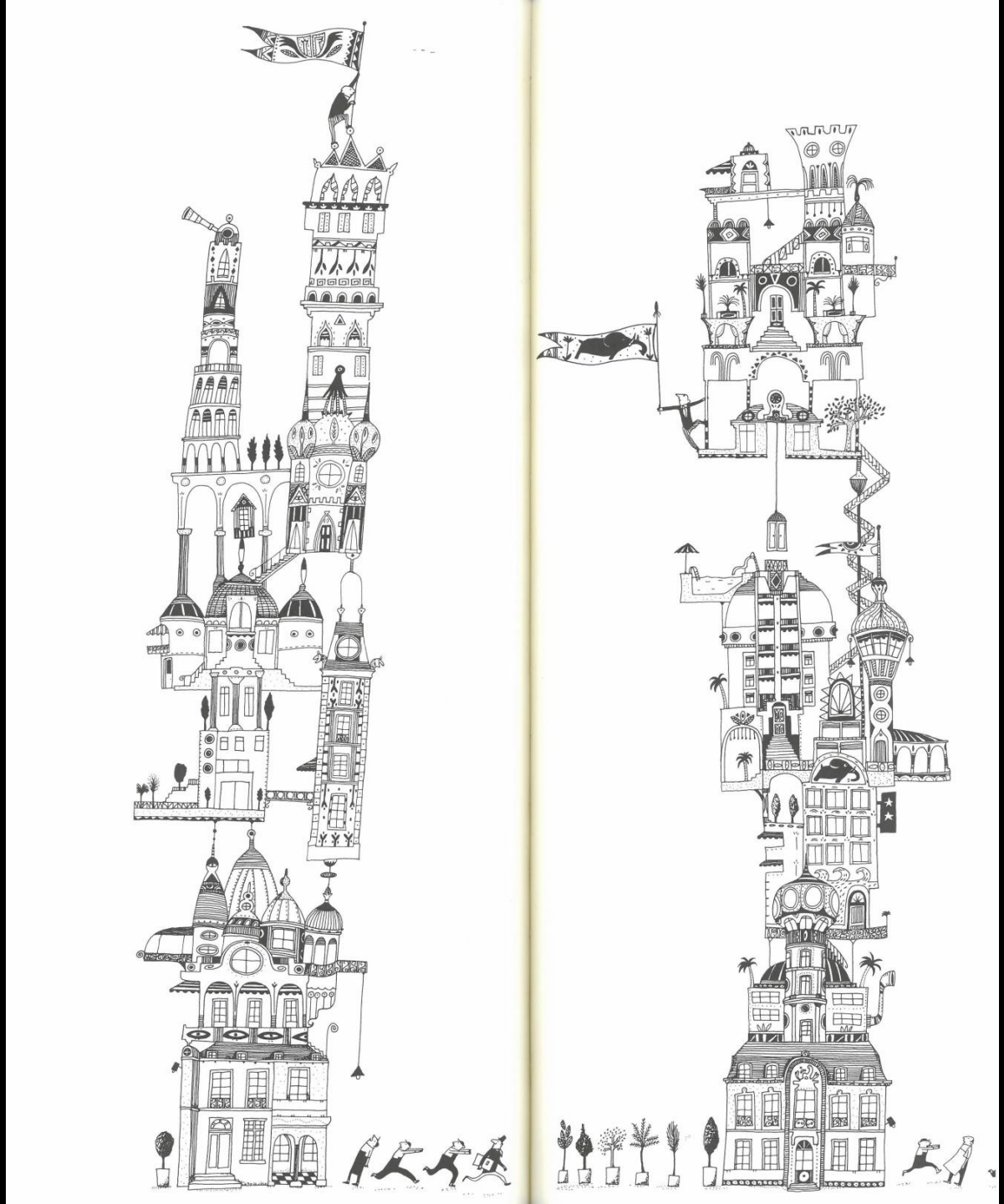
En un libro-álbum tanto las palabras como las imágenes son leídas. Y, naturalmente, este enfoque conlleva a usar menos palabras, o a no usarlas del todo.»

Uri_Shulevitz

Veamos algunas características…

En un álbum ilustrado
a veces el ilustrador
es tan autor como el escritor…
y con frecuencia
son la misma persona

En la ciudad
Dominika Lipnieswska
Coco books



Los rascacielos
Germano Tullo
Libros del zorro rojo

En algunos el texto y la imagen se apoyan entre sí

Allá por donde pasa la princesa Tremenduskah no vuelve a crecer la hierba.

Tremenduskah

princesa

Tiene cara de ángel, pero es un diablo.

Princesa temible.

Prefiere blandir un sable a tocar el piano, las correrías a caballo a los cotilleos.

No soporta los lloriqueos.

Corre más que nadie, escupe por el colmillo
y desafía a cualquiera a batirse con ella a espada.
Herida en la batalla de Patatrás.
Ex amazona. Fue amiga del espantoso Rasputín.

KNUT:
Látigo con tiras de cuero y bolitas de metal en las puntas que hacen daño. Mucho daño.

AMAZONAS:
Princesas que odian a los príncipes. Se alimentan de carne cruda (a la tártara) y practican el manejo del knut (ver arriba). Jinetes sin igual, duermen sobre sus caballos. Aterrorizan a todo el mundo y no temen a nadie, ni siquiera al ogro Isidoro, que ya es decir (ver Cocina real o cómo preparar una princesa, veinte recetas sencillas y sabrosas, páginas 78-79).

Princesas olvidadas o desconocidas
Philippe Lechermeier &Rébecca Dautremer
Edelvives

Pero los dos tenían un deseo que mantenían en secreto.

Gato Rojo deseaba ser tan inteligente como Gato Azul y...

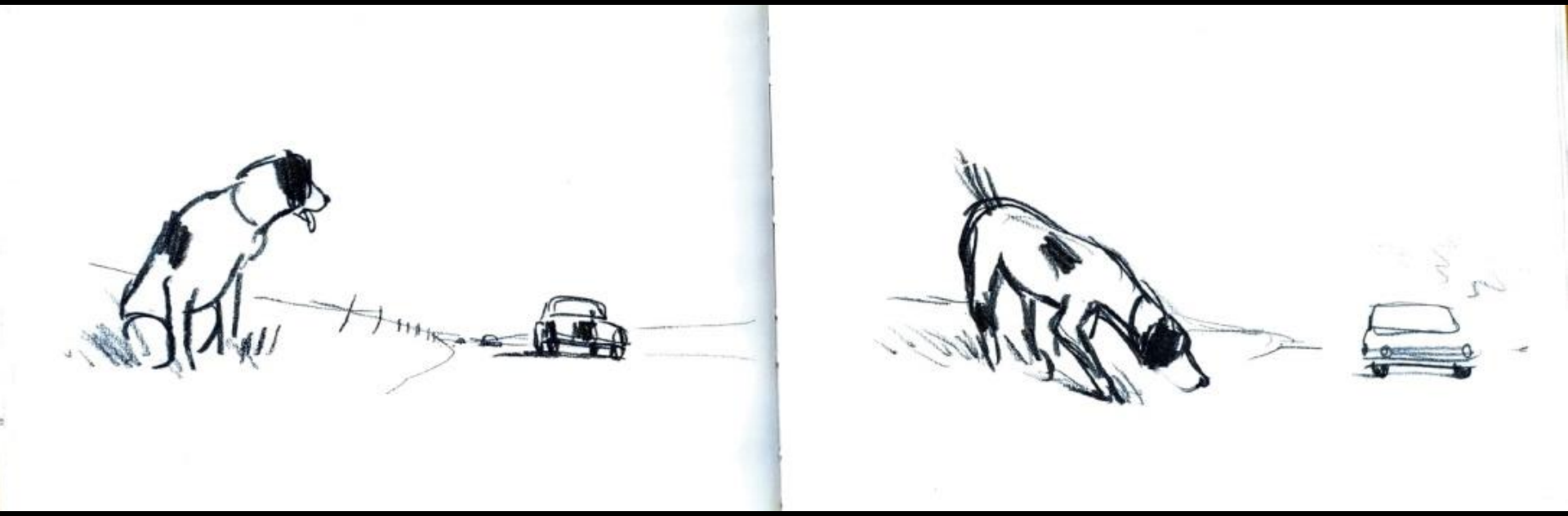
Gato Azul quería ser tan rápido y ágil como Gato Rojo.

Así que se peleaban... y se bufaban... y se tenían envidia... Todo el tiempo igual.

Gato rojo, gato azul
Jenni Desmond
Lata de sal

Y los hay que no necesitan texto

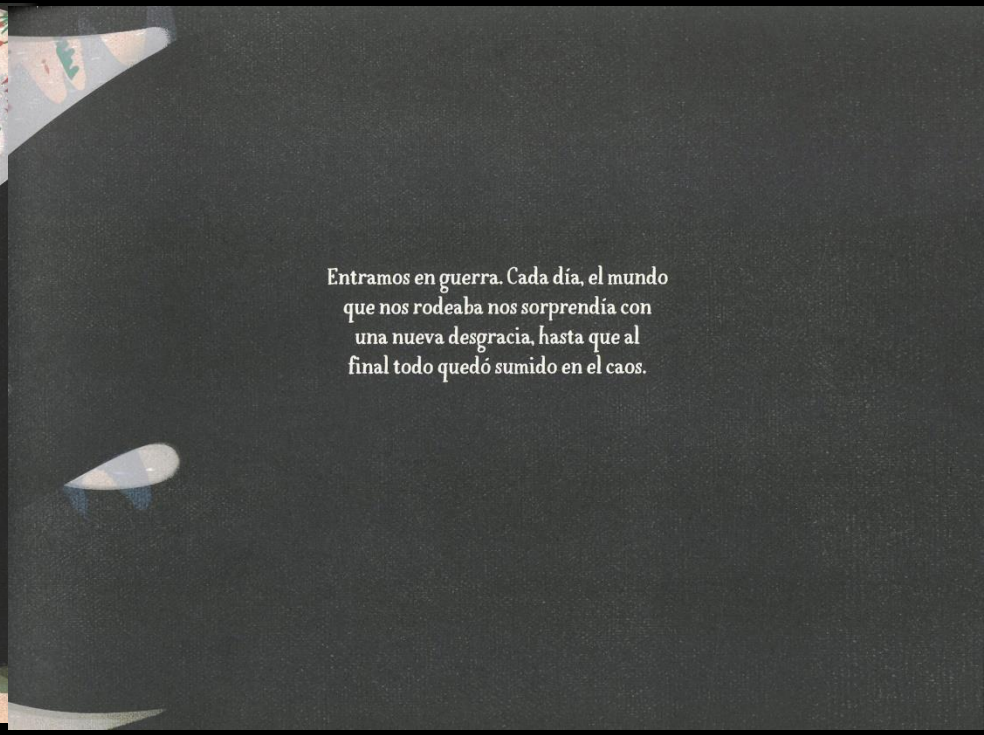
Ladrón de gallinas
Bèatrice Rodriguez
Libros del zorro rojo



Un día, un perro
Gabrielle Vincent
Zendrera Zariquiey

Algunos hablan
de cosas oscuras

El viaje
Francesca Sanna
Impedimenta



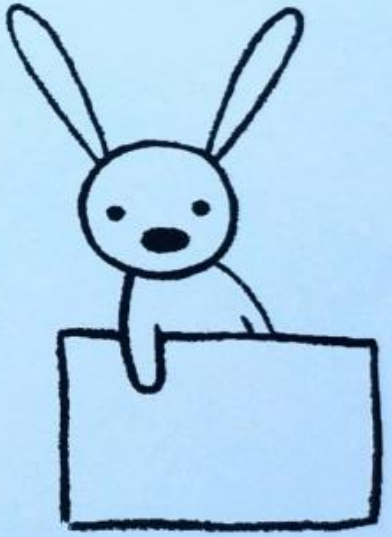
El viaje
Francesca Sanna
Impedimenta

… y otros de cosas luminosas

La Ola
Suzy Lee
Barbara Fiore Editora

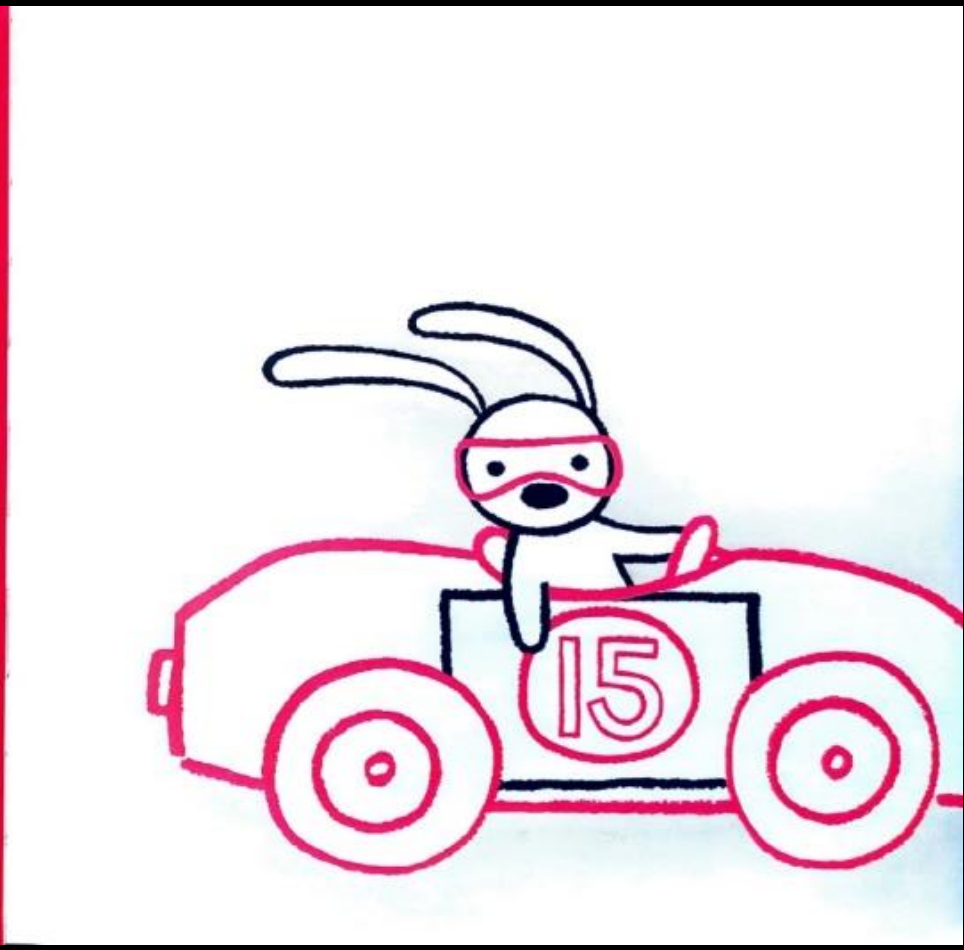
Hay álbumes que hacen trabajar al lector y estimulan el deseo

¿Qué haces sentado en esa caja?



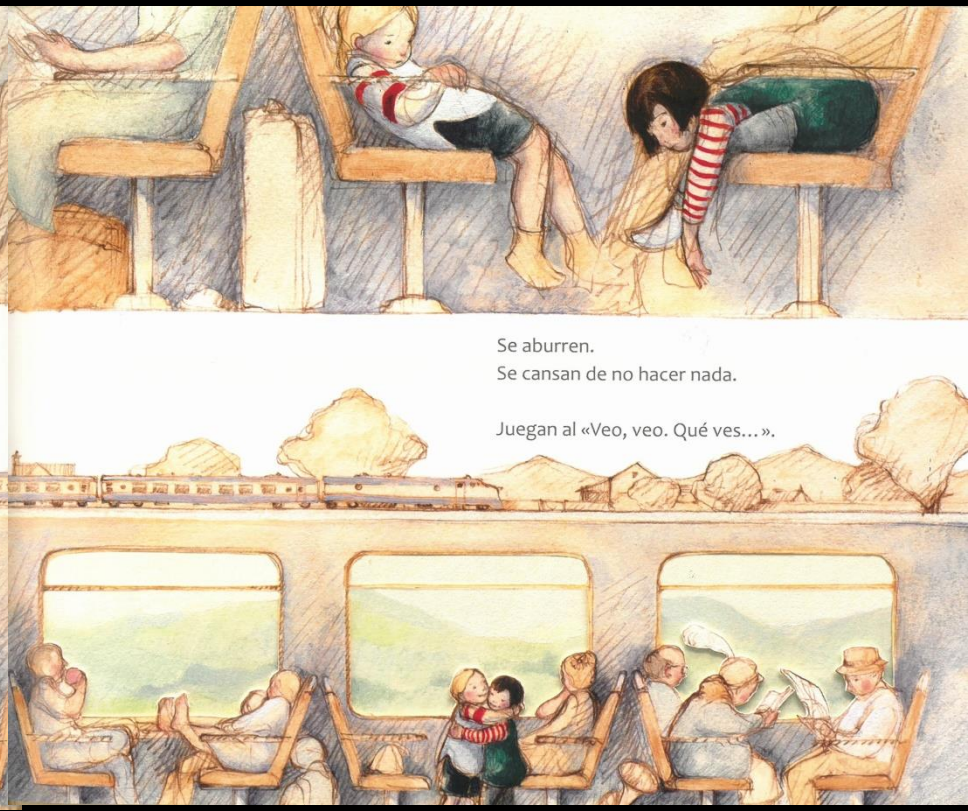
No es una caja
Antoinette Portis
Kalandraka

No es una caja.



No es una caja
Antoinette Portis
Kalandraka

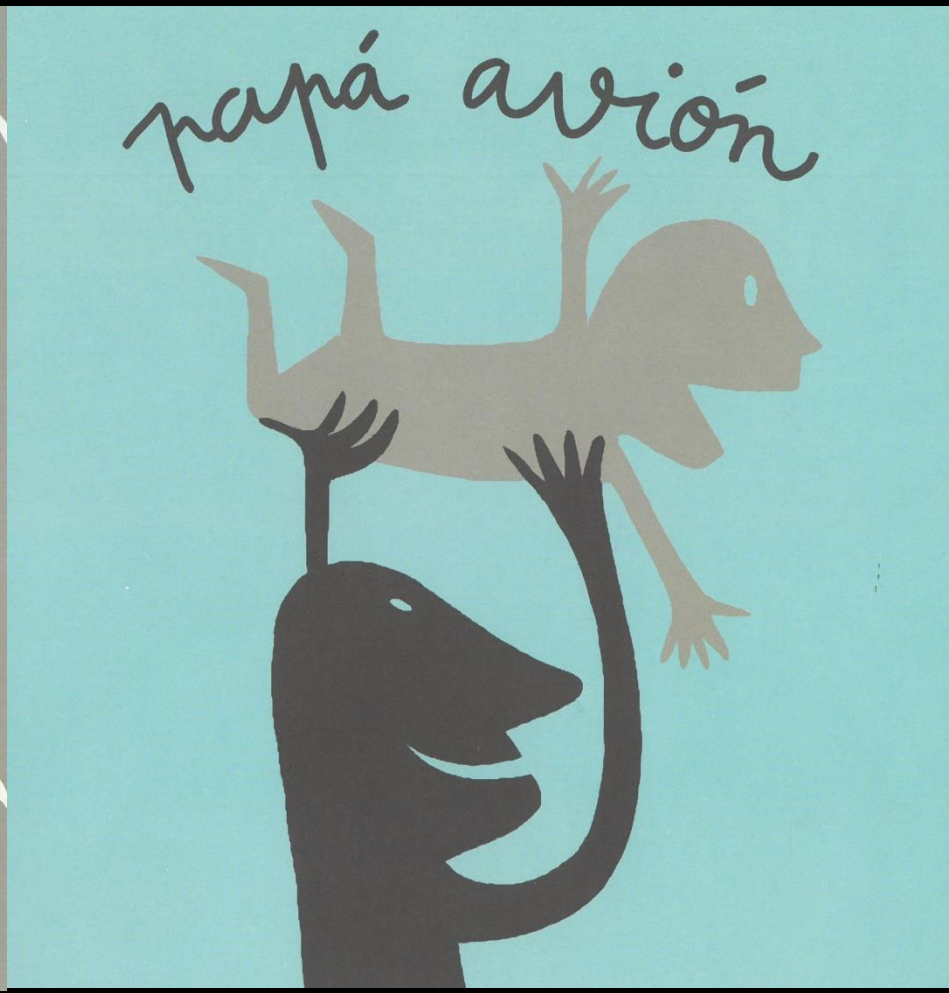
Los hay
preciosistas y sintéticos



Ana y Valentina
Danny Parker & Freya Blackwwood
Patio

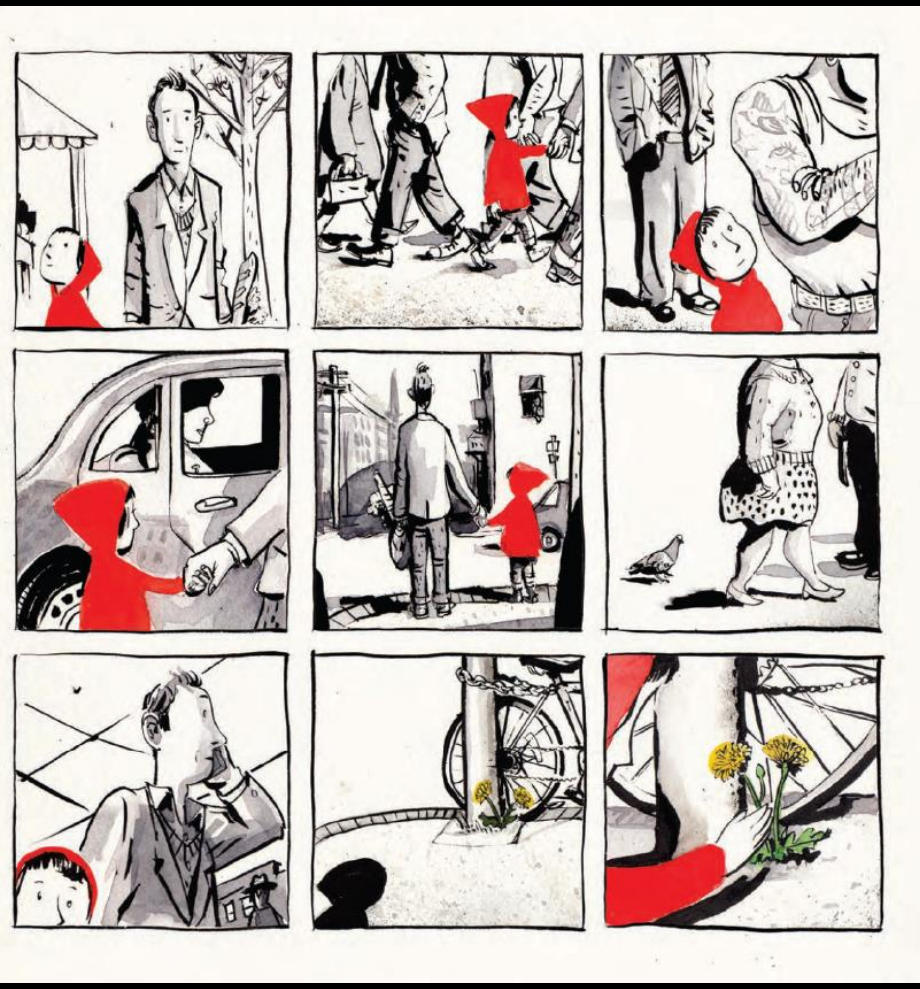
Dos caminos
Guridi
Libre albedrío

Algunos juegan
con el ritmo y la retahíla
en textos e imágenes



P de papá.
Isabel Minhos & Bernardo P. Carvalho
Kalandraka

O utilizan recursos
que toman prestados
de otras formas de expresión



Un camino de flores
JonArno Lawson & Sydney Smith
Lobros del zorro rojo

Hay libros-álbum
que cuentan y hacen sentir
a través de las metáforas

A veces el día empieza vacío de esperanzas

y las cosas van de mal en peor

El árbol rojo
Shaun Tan
Barbara Fiore Editora

impulsividad

¡Pim, pam, fuego!

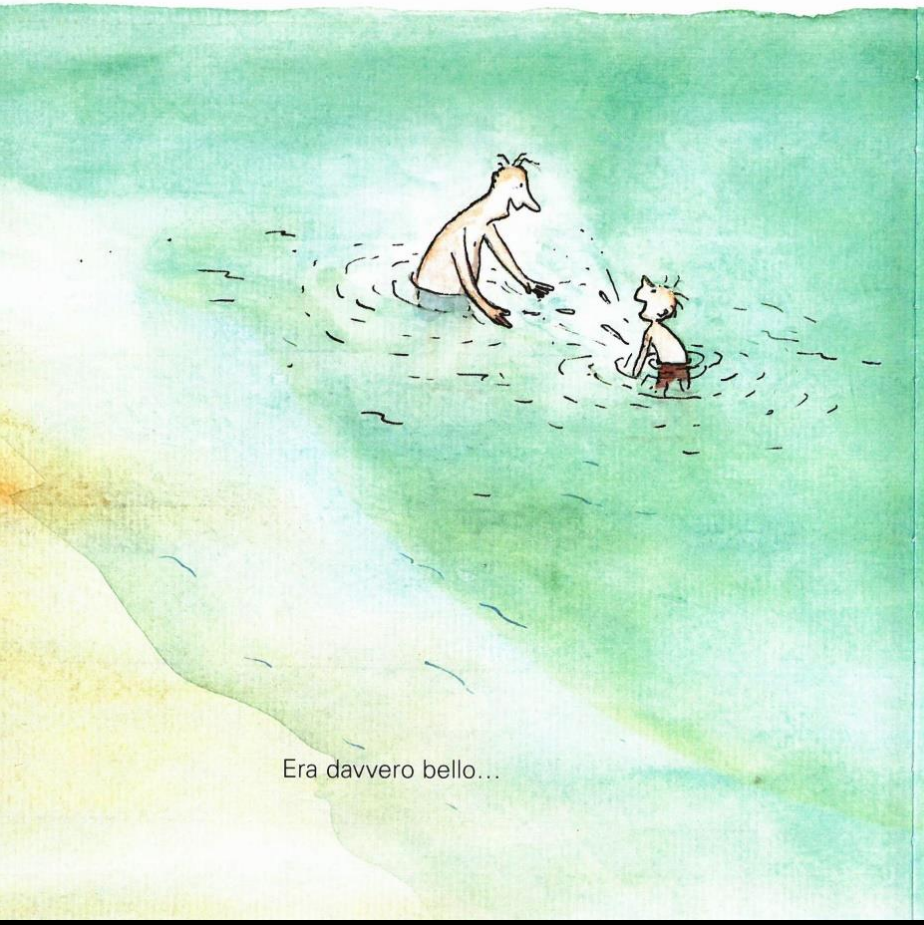
Me explotas dentro y me lanzo hacia fuera. Subo, bajo, voy y vuelvo... todo en un instante.

Eres impulsivo cuando te dejas llevar por la pasión, por el nervio, cuando te precipitas guiado por el deseo, por el impulso. Tu reactividad aumenta y te comportas de manera visceral, impetuosa, irreflexiva. Sin conocimiento, sin cabeza.

Laberinto del alma
Anna Llenas
Crossbooks

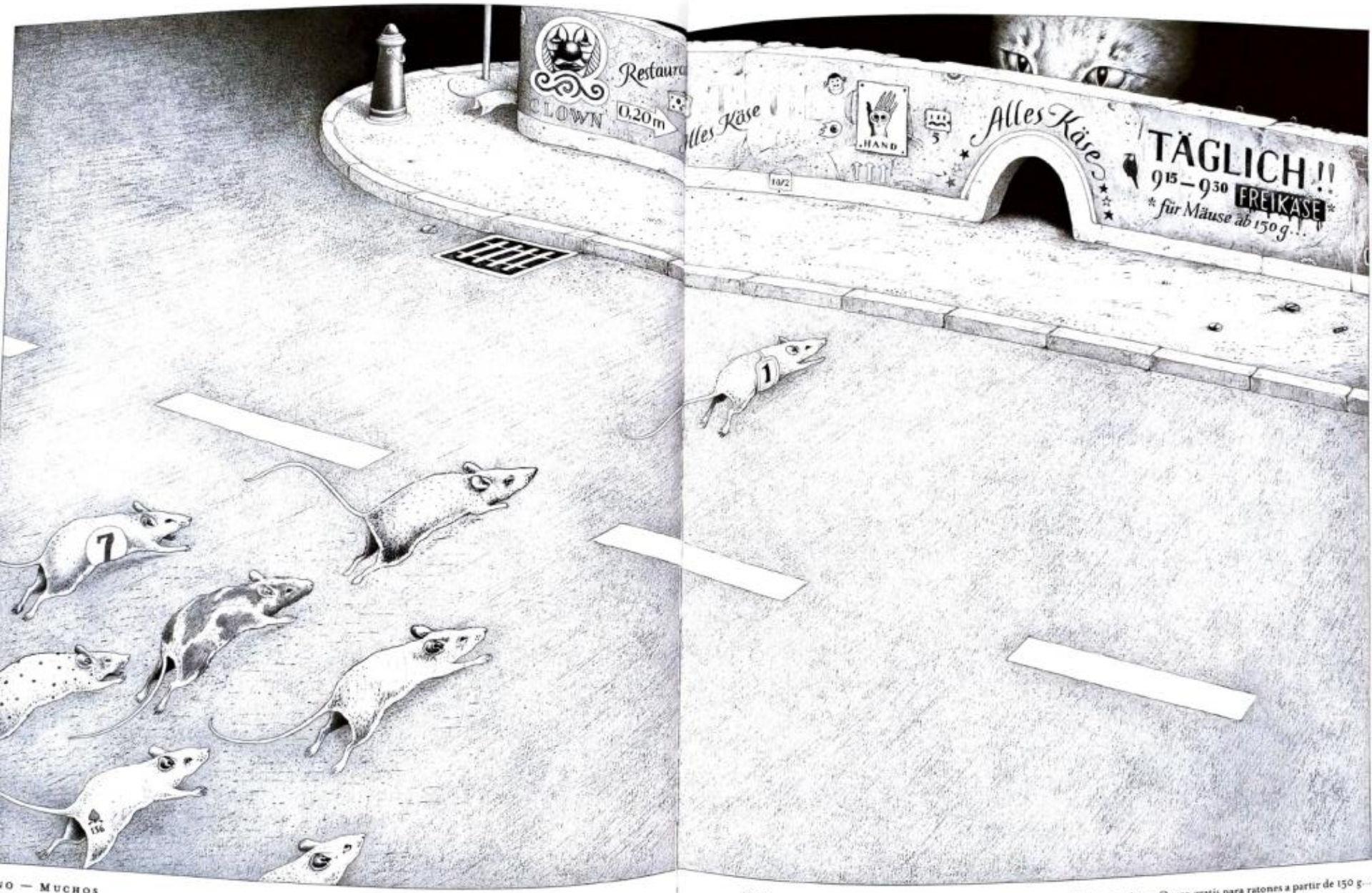
Otros juegan con
el contrapunto y la ironía

¡No!
Marta Altés
Thule



El ángel del abuelo
Jutta Bauer
Lóguez

A veces hablan de cosas simbólicas
a través de lenguajes realistas
y de cosas cotidianas a través de
lenguajes abstractos



Alles Käse: Quesos varios / *Täglich - Freikäse für Mäuse ab 150 g...:* Todos los días - Queso gratis para ratones a partir de 150 g...

Todos se abrazaron con alegría.

Pequeño Azul,
pequeño Amarillo
Leo Leonni
Kalandraka

Algunos aspectos formales interesantes

- Gran potencia de la imagen (a veces ni siquiera hay texto).
- Articulación a doble página.
- Diseño centrado en la comunicación y la unidad.
- Tipografías cuidadas, textos integrados en la imagen.
- En torno a las 32 páginas y en cartoné.

Algunos puentes con el arte contemporáneo y la educación

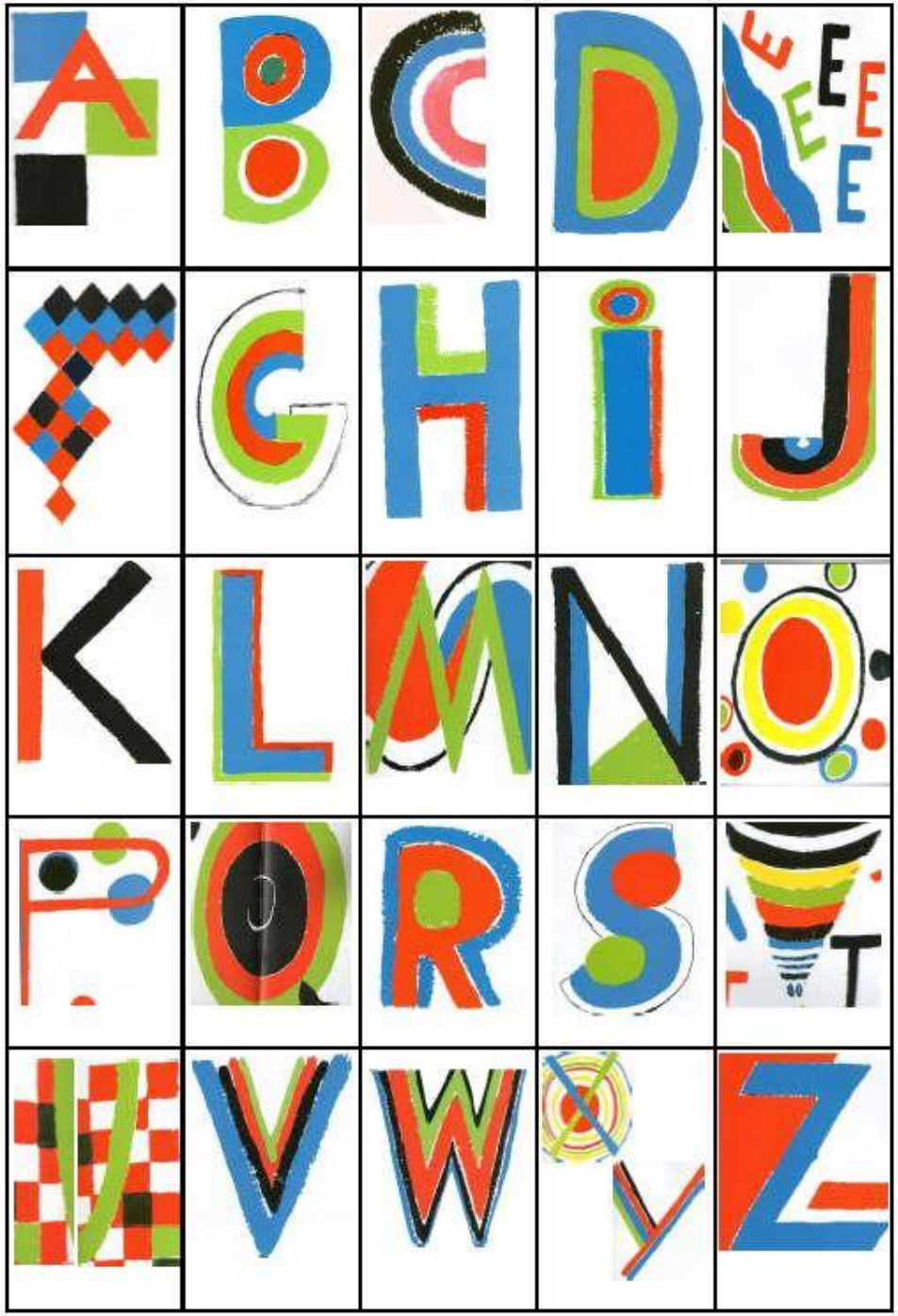
- Protagonismo de la imagen (propio de la cultura actual).
- Campo de experimentación creativa (en continua transformación).
- Exige un papel activo del lector.
- A menudo son transgresores en temática y forma.
- Son sencillos y complejos a la vez (invitan a releer, descubrir, profundizar).
- Son sintéticos pero no lineales, sino ricos en matices y significados.

Algunos libros sirven
como museos de bolsillo

Mi museo
Joan Liu
Coco books

También nos permiten conocer artistas

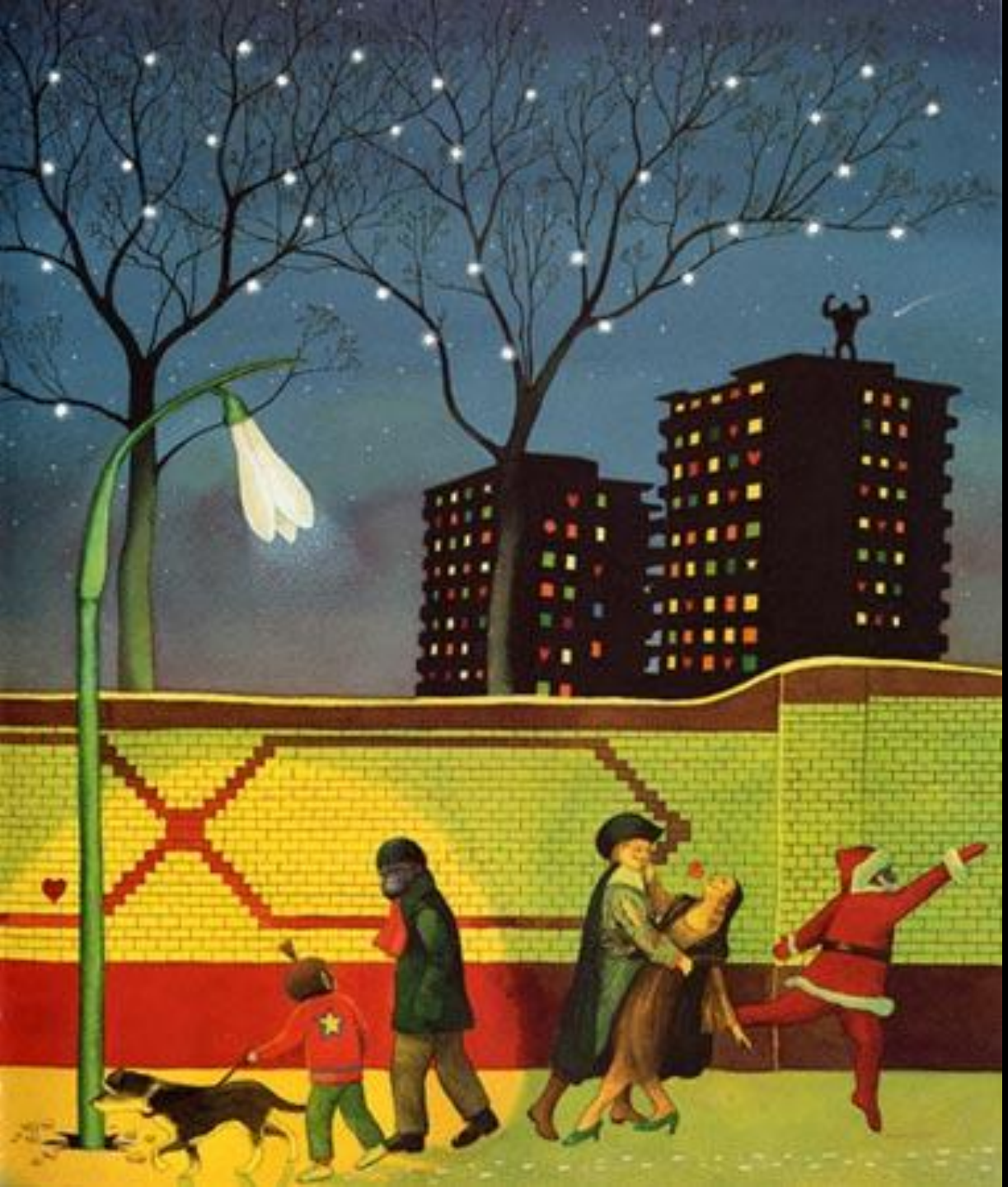
Nana de tela
Amy Novesky & Isabelle Arsenault
Impedimenta



Alfabeto
Sonia Delaunay
GG Los cuentos de la cometa

Y hasta jugar
al escondite con ellos

Cuaderno de animalista
Antón Fortes & Maurizio A.C. Quarello
OQO Editora



Voces en el parque
Anthony Browne
Fondo de Cultura Económica

¿Y los ilustradores,
no son artistas?

Adolfo Serra

Marjolaine Leray.

Mar Ferrero

Mar Villa

Marie Voigt

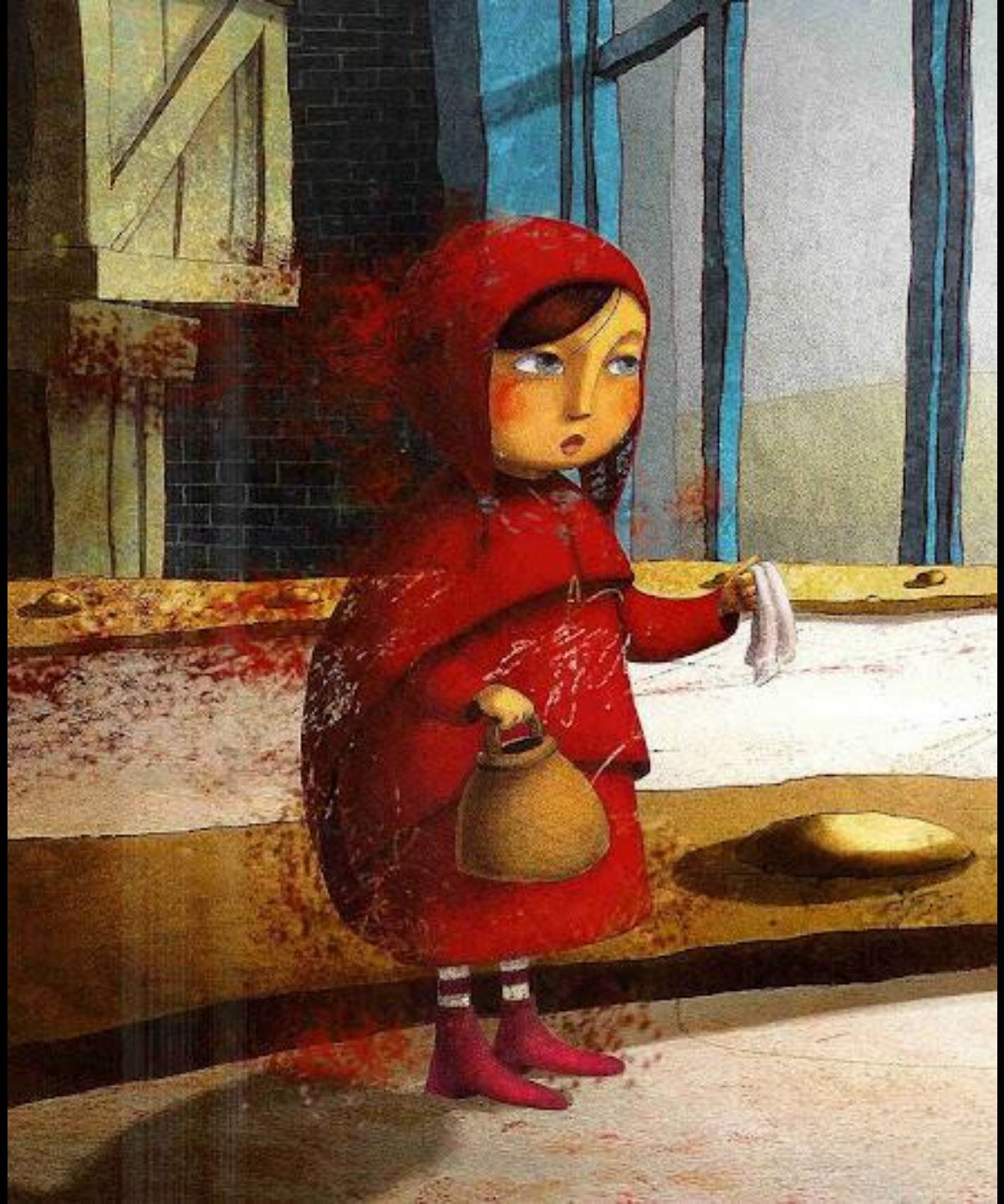
Esther Volta

Federico Mare

Katina Peeva

Ksenia Kareva

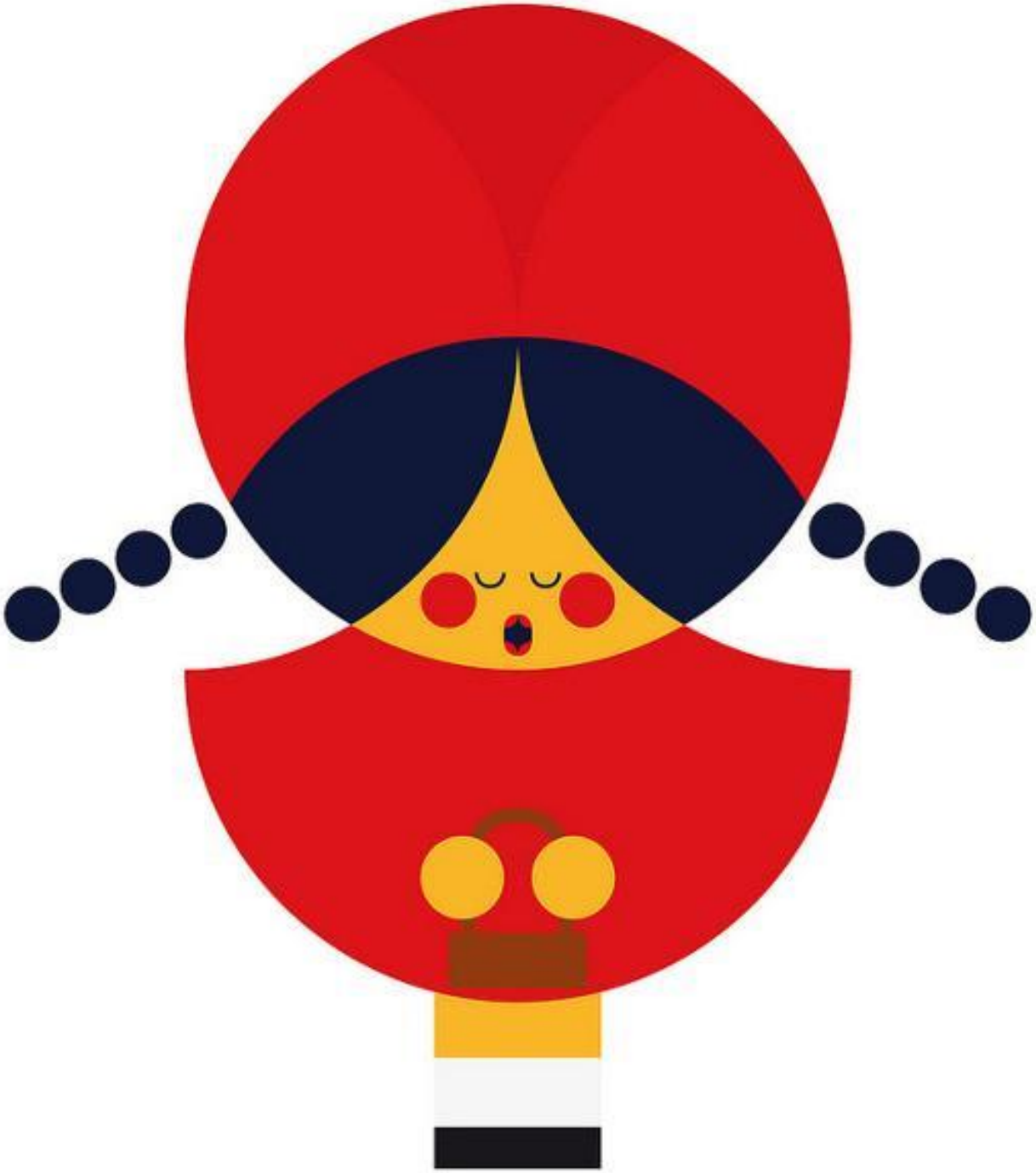
Flora Chang



Rebecca Dautremer

Daria Palotti

Liese Chaveez



Argijale

Květa Pakovská

Noemí Villamuza

Beatriz Martín Vidal

Lucia Rodríguez

Patrycja Podkościelny

El Lobo tiró de la aldabilla y la puerta se abrió. Una vez dentro de la casa, se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén, porque hacía más de tres días que no había probado bocado. Después cerró la puerta, se metió en la cama de la abuelita y se puso a esperar a llamó a la puerta. Toc, toc.

MIASHECHASTRIZAS © 2013

Clémentine Sourdais