

Acercamiento al imaginario de Browne: los referentes culturales en la ilustración

Approach to Browne's imaginary: the cultural references in the illustration

Beatriz Hoster. *Ces Cardenal Spínola Fundación San Pablo Andalucía CEU de Sevilla*. bhoster@ceuandalucia.com

María José Lobato. *Ces Cardenal Spínola Fundación San Pablo Andalucía CEU de Sevilla*. mjlobato@ceuandalucia.com

Resumen: Se interpretan los resultados de estudios anteriores y talleres sobre la capacitación de estudiantes de Magisterio, Bellas Artes y maestros como receptores y futuros formadores en cultura visual. Detectada la necesidad, se genera una taxonomía que clasifique el repertorio usado para mejorar el intertexto de quienes lo abordan.

Palabras clave: Anthony Browne, álbum ilustrado, referentes culturales, estudiantes universitarios, Grados de Educación Infantil y Primaria

Abstract: We take the findings of previous studies and workshops about the training of student teachers, fine arts students and teachers, as recipients and future teachers in visual culture. After recognizing the need, we generate a taxonomy to classify the repertoire used and improve the intertext of those who deal with it.

Key words: Anthony Browne, picture book, culture references, college students, Early Childhood Education and Elementary Education Degrees

Durante los cursos 2008/09 2009/10 se realizó una investigación sobre la capacitación de los estudiantes de Magisterio como receptores y futuros formadores en cultura visual, con una muestra de 183 estudiantes de primer curso. El análisis de los resultados demostró que la lectura de álbumes que realizan adolece de superficialidad, desconocimiento de las relaciones hipotextuales y falta de reelaboración de referentes culturales. Tan solo el 3.5 % es consciente de sus carencias en cuanto a su competencia como mediadores entre los álbumes ilustrados y los niños de Educación infantil y Primaria, y percibe la necesidad de ser asesorado en cuanto a la construcción de repertorios de obras jerarquizados para abordar unos mínimos planteamientos didácticos¹.

Con el objetivo de subsanar este déficit formativo, se planteó la necesidad de aplicar una taxonomía a la presentación del repertorio de álbumes a los estudiantes, basada en las características de la obra de Anthony Browne –llena de entramados intertextuales-, comenzando por las más asequibles al lector inexperto hasta otras progresivamente más complejas desde el punto de vista de la recepción estética.

En este trabajo se aborda el estudio y clasificación de un corpus de ilustraciones del artista que configura un imaginario propio e intencionado lleno de connotaciones y referencias metacognitivas en torno a los modos de reinterpretación de referentes culturales. La originalidad en la reelaboración de estos referentes culturales convierte sus obras en un potencial repertorio para la Educación y Cultura visual y plástica.

Criterios para la clasificación de las ilustraciones con hipotextos

En su proyección como vehículos portadores de significado, las ilustraciones podrían clasificarse en función de los referentes culturales aludidos.

La Historia del arte: 1. Portada de <i>Las Pinturas de Willy</i> 2. DE GELDER Arent: <i>Autorretrato con un caballeto pintando a una anciana</i>
La artes (inclusión de referentes cinematográficos clásicos y del espectáculo). 3. <i>Mary Poppins</i> , <i>El Mago de Oz</i> , <i>Frankenstein</i> (en <i>Willy el soñador</i>) 4. BARRAUD: ilustración “La voz de su amo” (<i>A walk in the park</i>) 5. Jimmy Hendryx (en <i>Big baby</i>)
Personajes de la cultura o las ciencias (en <i>Willy el soñador</i>). 6. Sigmund Freud 7. Henry Stanley o David Livingston

1. Lobato, María José y Hoster, Beatriz: *Ampliación del intertexto de los estudiantes de Magisterio a través de la obra de Anthony Browne* en Actas de Congreso Internacional: Arte Ilustración y Cultura Visual, 3 – 6 de noviembre de 2010, Granada, España.

Símbolos socioculturales históricos: 8. Símbolo de Paz y Amor (en <i>Mira lo que tengo</i>) 9. Esvástica (en <i>Bear goes to town</i>)
Pequeños referentes icónicos ² : 10. Emoticono (en Willy y Hugo) 11. Calavera (en <i>Bear goes to town</i>)
Personajes u objetos artísticos del imaginario colectivo y de los cuentos folclóricos: 12. Juan y las habichuelas mágicas (en <i>En el bosque</i>) 13. Caperucita roja (en <i>El túnel</i>)
Ilustraciones de otros artistas, etc. 14. IELA MARI: <i>Historia sin fin</i> (en <i>Cambios</i>) 15. SHEPARD: <i>Winnie the Poo</i> (en <i>Big baby</i>) 16. WYETH: <i>La isla del Tesoro</i> (en <i>The night shimmy</i>)

Pero el más amplio exponente se muestra en referencias a obras pictóricas y escultóricas³ con distinto grado de evidencia que intervienen matizando el sentido del álbum, interrelacionándose con otras ilustraciones de manera metaficcional. Se podrían clasificar atendiendo al modo de aparición:

a) Copia literal de una obra de arte que se inserta como elemento de una ilustración: 17. MUCH: <i>El grito</i> (en <i>Gorila</i>) 18. RAFAEL: <i>Madonna del Gran Duca</i> (en <i>Cambios</i>) 19. HOLMAN HUNT: <i>La luz del mundo</i> (en <i>Hansel y Gretel</i>)
b) Copia fiel de obras - en la que o bien se manipulan los rasgos de los personajes, o bien se produce sustitución u omisión, para transformar su significado, integrándola como elemento en una ilustración: 20. DA VINCI: <i>La Gioconda</i> (en <i>Gorila</i>) 21. HALS: <i>El caballero sonriente</i> (en <i>El libro de los cerdos</i>) 22. GAINSBOROUGH: <i>Mr. and Mrs Andrews</i> (en <i>El libro de los cerdos</i>) 23. FUSELI: <i>El incubo</i> (en <i>Big baby</i>)

2. Ruiz Campos, Alberto Manuel (2008). Función de la ilustración en el álbum ilustrado. Análisis de tres obras de Anthony Browne. En *Mendoza, A. Textos entre textos. Las conexiones textuales en la formación del lector*. Barcelona: Horsori; pp. 37-52.
3. Bruel, Christian: *Anthony Browne*. París: Éditions Être, Collection Boïtazoutils, 2001.

<p>c) Copia literal de algunos elementos de varias obras para insertarlos en la ilustración final (en <i>Trough the magic mirror</i>)</p> <p>24. STEINBERG: <i>The Chrysler Building</i></p> <p>25. MAGRITTE: <i>Le carte postale</i></p>
<p>d) Evocaciones de elementos de un autor dentro de la ilustración (en <i>Voces en el parque</i>).</p> <p>26. MAGRITTE: <i>The Lost Jockey</i></p> <p>27. MAGRITTE: <i>Pelerin</i></p>
<p>e) Copia literal de obras de arte dentro de una ilustración que a su vez procede de otra obra:</p> <p>28. VAN GOGH: <i>La habitación del artista</i> (en <i>Cambios</i>)</p> <p>29. MAGRITTE: <i>Esperando lo imposible</i> (y detrás) <i>La reproducción prohibida</i>, <i>Esto no es una pipa</i>, <i>El hijo del hombre</i>, <i>La carta</i> y <i>La lámpara filosófica</i> (en <i>Willy el soñador</i>)</p>
<p>f) Sustitución de parte de los elementos de una composición copiada con la inclusión de elementos copiados de otras obras resultando un “pastiche”:</p> <p>30. CHIRICO y DALÍ: <i>The Disquieting Muses</i>, <i>Elementos enigmáticos en un paisaje</i> (<i>Willy soñador</i>)</p> <p>31. SEURAT: <i>La Gran Jette</i>, CAILLEBOTTE: <i>París en un día de lluvia</i> (en <i>Las pinturas Willy</i>)</p> <p>32. VERMEER: <i>El pintor en su estudio</i>, MABRITE: <i>La condición humana</i>, FREDERICH: <i>Mediodía</i> (en <i>Las pinturas de Willy</i>).</p>

Claves para el acercamiento a la cultura visual en el currículum de Grado de Educación Infantil y Primaria:

Con la finalidad de generar nuevas posibilidades de apreciación de obras en entornos no museísticos, se ha revisado y actualizado el diseño de un taller de aproximación al uso de la obra de arte en A. B. destinado a la capacitación de estudiantes universitarios. Se parte de la experiencia (durante los cursos 2008/09 y 09/10) de talleres lúdico-formativos⁴ realizados con alumnos de Magisterio (Sevilla-España y Baden-Austria), de Bellas Artes (Sevilla) y Maestros en ejercicio (CEP de Sevilla)⁵.

Los objetivos de estos talleres son: ampliar el intertexto del maestro (mediador) o estudiante (futuro mediador), despertar la curiosidad por el proceso de interpretación del arte, descubrir posibles mecanismos de reinterpretación de referentes culturales, apreciar el bagaje cultural que aporta un ilustrador en su producción.

4. Lobato Suero; María José: “Picture books: illustrations and work of art” En: *Programa Sócrates Erasmus* en la Pädagogische Hochschule Niederösterreich de Baden (Austria) 29 de abril de 2008.

5. Lobato Suero, María José (2009) “Artistas y obras de arte en los álbumes ilustrados: posible clasificación y Criterios de valoración” en EDARTE09: *Experiencias en Educación Artística*: Actas del Congreso. Aznárez, J. P. y Callejón, Mª D. (coord.) Ed.: Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía.

El planteamiento básico de la dinámica de trabajo puede resumirse en lo siguiente: 1º presentación del autor; 2º entrega de dos baterías de tarjetas: una, con reproducciones de ilustraciones en las que se integra alguna obra de arte; otra, con las reproducciones de esas obras; 3º invitación al emparejamiento del material, por ensayo y error; 4º revisión de resultados; 5º presentación de los álbumes, para contextualizar las ilustraciones en la producción del autor; 6º aproximación al sentido simbólico de la obra de arte en las ilustraciones. A partir de la evaluación de las dificultades detectadas en el alumnado, se percibe la necesidad de exponerle previamente las claves principales sobre los distintos modos posibles de inclusión de una obra de arte en la ilustración: copia o evocación de obra completa o parcial.

Conclusiones

Ante los actuales retos educativos para fomentar el aprendizaje autónomo, la taxonomía presentada en este trabajo puede servir de apoyo a los maestros -en ejercicio o en formación-, como mediadores en la cultura visual. A partir de ella, es posible elaborar pautas metacognitivas que orienten el trabajo con obras ricas en reelaboración de referentes culturales, como es el caso del repertorio de Anthony Browne. Estas pautas pueden guiar al alumnado, tanto en la identificación global del entramado discursivo, como en el reconocimiento detallado de los elementos componentes de la ilustración y la comprensión del sentido que adquieren en su contexto.