

CREA

CREATIVE READING EUROPEAN ACTIONS

Co-funded by the European Union

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea ni de la Agencia Erasmus+ Juventud y Deporte Francia. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables.

Este manual se desarrolló en el marco del programa Erasmus+ Small-Scale Partnerships (KA210)
PROJECT: 2024-1-FR02-KA210-YOU-000245573

www.laforetenpapier.com

Damatrà
Onlus

www.damatra.com

Trabajo gráfico de Nathalie Eyraud @nathalie_illustrations
Gracias a Olivier Chapus por su valiosa contribución a las guías de lectura en voz alta.

CREA – ACCIONES EUROPEAS PARA UNA LECTURA CREATIVA

PARA UNA LECTURA CREATIVA QUE FOMENTE LAS CONEXIONES, LAS IDEAS, LAS EMOCIONES Y EL ASOMBRO.

El acceso a las prácticas culturales y artísticas es esencial para el desarrollo y el bienestar de los niños. Entre estas prácticas, el acceso a los libros y la lectura ocupa un lugar especialmente importante. Los libros no son solo herramientas académicas, sino también puertas de entrada al arte, la cultura, la imaginación y la diversidad cultural. Facilitan el diálogo intergeneracional, estimulan el pensamiento crítico y ayudan a formar ciudadanos informados y comprometidos. Las disparidades en el acceso a los libros y la creciente brecha en el rendimiento lector entre los niños de entornos socioeconómicos favorecidos y desfavorecidos son motivo de especial preocupación.

Para abordar estas disparidades, la asociación La Forêt en Papier (en Francia) y Damatrà Onlus (en Italia) han implementado, durante los últimos veinte años, múltiples métodos e instrumentos de intervención en sus territorios para apoyar el acceso a los libros y promover las competencias lectoras entre los niños de entornos desfavorecidos. Más concretamente, estos métodos tienen como objetivo desarrollar habilidades que preceden a la adquisición formal de la lectura.

El proyecto CREA se basa en el potencial de estos métodos e instrumentos para implementarlos a mayor escala, independientemente de las especificidades locales. Las prioridades del enfoque metodológico son las siguientes:

Crear motivación por la lectura a través de sesiones de lectura en voz alta para niños de todas las edades, proporcionando un momento único de intercambio y disfrute entre el adulto, el libro y el niño.

Apoyar el aprendizaje mediante un enfoque creativo de los libros a través de talleres artísticos, que permiten a los niños expresarse personalmente y desarrollar su perspectiva tanto sobre los libros como sobre el mundo.

Anclar las prácticas lectoras dentro de la familia mediante talleres para padres e hijos.

Establecer una pedagogía de la escucha para adaptarse a las necesidades de los niños, notablemente mediante el uso de técnicas para recoger las voces y opiniones de los niños.

Nuestro proyecto CREA se centró en:

- Momentos de intercambio de prácticas entre los socios.
- La organización de mesas redondas en cada país con comunidades educativas.
- La co-facilitación de talleres artísticos y de lectura para niños y familias en cada país.

La motivación de este proyecto surge de una observación compartida por ambas organizaciones. Los socios identificaron obstáculos comunes para el acceso a los libros y el desarrollo de competencias lectoras en cada país, entre ellos:

- Acceso limitado a los libros
- Falta de sesiones regulares de lectura en voz alta
- Una visión predominantemente académica de la lectura, asociada principalmente al contexto escolar
- Frecuente ausencia de prácticas lectoras dentro de las familias, por diversos factores
- Desconexión entre la lectura y las prácticas artísticas que fomentan un compromiso activo, expresivo y creativo

Los hallazgos de las dos organizaciones coinciden con los de la Comunidad Europea: según un estudio sobre los resultados educativos (“A comparative analysis of PIRLS results in the EU,” Comisión Europea, 2023), las competencias lectoras disminuyeron entre 2016 y 2021, y el nivel socioeconómico es un predictor significativo de estas habilidades.

Los objetivos de nuestras organizaciones y de este proyecto son coherentes con las recomendaciones de dicho estudio, mediante:

- Establecer un tiempo diario de lectura para los niños
- Promover un entorno familiar que apoye esta práctica
- Fomentar el interés por la lectura
- Poner las necesidades del niño en el centro de la educación
- Permitir la implementación de enfoques flexibles y personalizados

Estructuramos nuestro trabajo en torno a:

- Definir una metodología común para las sesiones de lectura en voz alta y los talleres artísticos centrados en el libro.
- Proporcionar ejemplos de sesiones de lectura y talleres artísticos reproducibles.
- Compartir técnicas para recopilar la opinión de los niños.
- Formular recomendaciones clave para los profesionales de la educación.

A continuación, presentamos nuestro trabajo, organizado en cuatro capítulos: el primero se centra en la lectura, el segundo en los talleres, el tercero en los métodos para recopilar las voces de los niños y el cuarto presenta nuestras organizaciones.

Cada capítulo se complementa con fichas prácticas, concebidas no como modelos a seguir de manera estricta, sino como herramientas para inspirar la acción y fomentar la reflexión continua sobre las formas más adecuadas y eficaces de intervenir, según el contexto y el público.

Nuestras dos asociaciones han colaborado durante muchos años en torno a los álbumes ilustrados para niños. Con el tiempo, hemos aprendido a reconocer la riqueza y el poder expresivo de las imágenes.

Por ello, hemos decidido compartir nuestro enfoque a través de bellas fotografías, tomadas en ambos países durante nuestros intercambios por dos fotógrafos muy sensibles: Alice Durigatto y Yohanne Lamoulère.

Les invitamos a tomarse su tiempo para explorar estas imágenes, colocadas al final de cada capítulo, y a leer los breves textos que las acompañan.

Hemos llamado a estas secciones el Illustrated Promptarium¹.

*Aquí no se trata solo de lo que hacemos, sino, sobre todo, de cómo lo hacemos.
Y—entre nosotros—es precisamente este detalle lo que marca toda la diferencia.*

¹ Un promptarium es una colección de “prompts” o indicaciones diseñadas para estimular la creatividad, la reflexión o la acción.

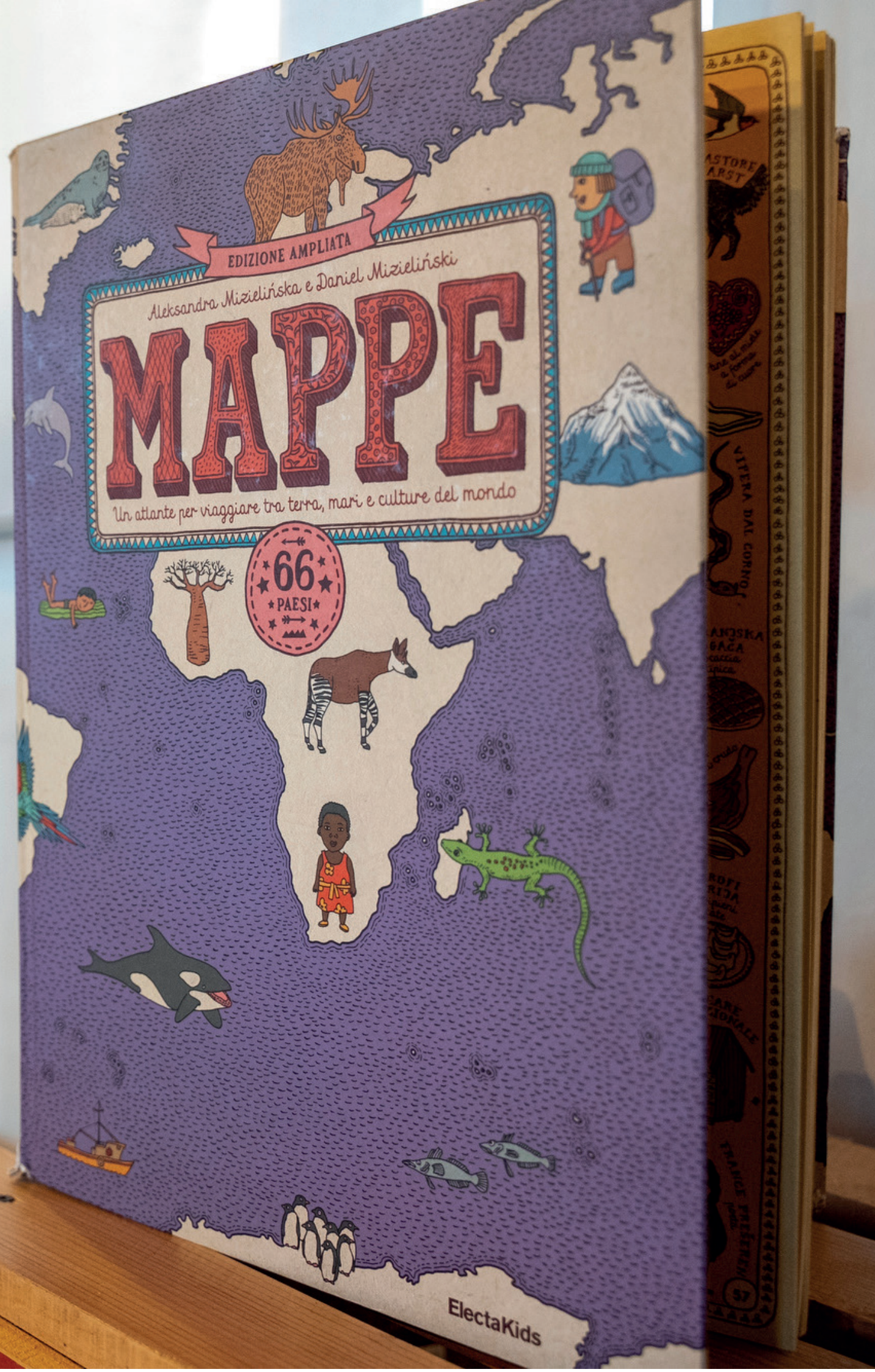

TABLA DE CONTENIDOS.

1) Álbumes ilustrados para lectura en voz alta

- Introducción
- Ficha: "Preparar una sesión de lectura en voz alta"
- Ficha: "Leer un álbum ilustrado en voz alta"
- Illustrated Promptarium – Lectura en voz alta

2) Talleres en torno a los libros

- Introducción
- Ficha: "Taller de criaturas nocturnas"
- Ficha: "Taller de criaturas del bosque"
- Illustrated Promptarium – Criaturas nocturnas
- Illustrated Promptarium – Criaturas del bosque

3) Escuchar a los niños

4) Las dos organizaciones

- La Forêt en Papier
- Damatrà

LECTURA EN VOZ ALTA
ÁLBUMES ILUSTRADOS

ÁLBUMES ILUSTRADOS PARA LECTURA EN VOZ ALTA

Numerosos estudios científicos realizados en diferentes países destacan la importancia de la lectura en voz alta para niños y adolescentes. Según los expertos, cuando se practica de manera regular y con un espíritu de disfrute, esta actividad favorece el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. También estimula el pensamiento crítico y la autonomía intelectual de quienes escuchan.

Leer en voz alta a niños y jóvenes, sin importar su edad, es una práctica poderosa. A través de la magia de los libros, las sesiones de lectura en voz alta crean un universo narrativo compartido, estructurando espacios virtuales comunes y momentos colectivos rítmicamente guiados por la historia.

Nuestras dos organizaciones llevan varios años trabajando en esta práctica. Estamos convencidos de que el placer experimentado por quien lee y compartido con el público es el motor más poderoso de esta actividad, capaz de generar conexiones, transformar hábitos y abrir nuevos horizontes.

Sin embargo, esta práctica aparentemente simple requiere en realidad una preparación significativa y una conciencia activa de su propósito, de sus implicaciones y de la relación que mantenemos tanto con los niños como con los libros.

A continuación, algunos elementos fundamentales en los que debería centrarse una buena preparación:

Comprender la dinámica del álbum ilustrado

En las prácticas que proponemos, el álbum ilustrado es el invitado de honor. En un álbum, la historia se construye mediante la interacción entre el texto, la imagen y el formato físico, lo que requiere un juego constante entre estos elementos. Durante las sesiones de lectura en voz alta, es esencial que los niños puedan ver las ilustraciones para comprender plenamente la historia. Al leer a un solo niño, esto no supone un problema. Sin embargo, leer a un grupo es más complejo. El libro debe manejarse de manera particular: mantenerlo abierto hacia el grupo mientras se lee el texto al revés o de lado.

Ser consciente de la especificidad de cada álbum ilustrado

Cada álbum ilustrado es un universo en sí mismo que requiere una atención especial en cuanto a su manejo, la comprensión de la relación entre texto, imagen y formato, y el respeto a los ritmos

naturales de la lectura. Cada libro, por lo tanto, necesita tiempo para ser estudiado y asimilado. Dada la variedad de formatos y la riqueza de la producción literaria, es esencial dedicar este tiempo con antelación. Esto también permite seleccionar los libros más adecuados para el público, sin dejar de ofrecer desafíos estimulantes. La elección del libro debe tener en cuenta la capacidad de atención de los niños, así como su necesidad de variedad y ritmo. Y, por supuesto, no se debe olvidar un elemento crucial: el placer del lector al leer el texto en voz alta.

Crear un espacio y un tiempo dedicados a la lectura en voz alta

Introducir la lectura como un momento especial en la rutina diaria es fundamental para facilitar el acceso a este universo narrativo. Esto implica pensar en la organización del espacio, la acogida de los niños y su disposición para que puedan ver cómodamente el libro. Establecer pequeños rituales que marquen la transición hacia este momento privilegiado resulta importante.

Abrir intercambios con los niños

Es fundamental propiciar momentos de discusión y diálogo con los niños. Después de captar su atención, corresponde a los adultos escucharlos. Tras la lectura, ¿cómo podemos crear un ambiente que favorezca intercambios mutuos y respetuosos?

Estimular el deseo de leer después de la sesión de lectura en voz alta

Considerar maneras en que, después de la sesión de lectura, los niños puedan disponer de un tiempo personal para explorar los libros de forma independiente.

Permitir una prolongación

Diseñar y estructurar talleres creativos vinculados a la lectura como un momento para expandir el universo del libro: crear, cuestionar, transformar y explorar sus ideas, temas y emociones a través de múltiples lenguajes (dibujo, escultura, etc.).

A través de las fichas “Preparar una sesión de lectura en voz alta” y “Leer un álbum ilustrado en voz alta”, buscamos ofrecer orientación y resaltar aspectos que consideramos esenciales en esta práctica. Conscientes de que existen múltiples formas de leer en voz alta, nuestro objetivo no es sugerir que un método sea mejor que otro, sino invitar a todos a tomarse el tiempo de reflexionar sobre su propia relación con la lectura y sus intenciones.

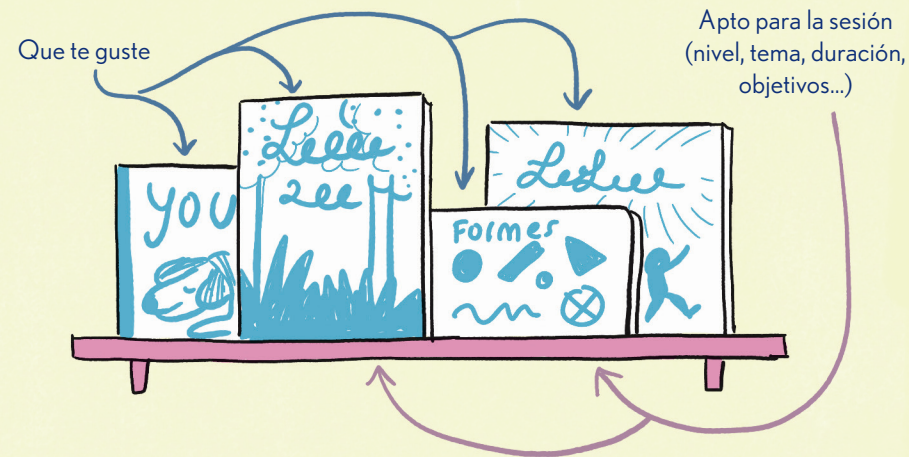
*Nuestra brújula es asegurar que cada niño tenga acceso a la magia de las historias.
Nuestra manera de lograrlo es ponernos al servicio del libro*

PREPARAR UNA SESIÓN DE LECTURA EN VOZ ALTA

CON SUFICIENTE ANTELACIÓN

ELEGIR UN LIBRO ILUSTRADO

IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO

Manipulación (¿formato especial, libro desplegable, páginas difíciles de pasar, texto ilegible?)

Lectura del texto (¿pronunciaciones difíciles, voces de los personajes, tipografía significativa, juego con los sonidos?)

Lectura de las imágenes (¿señalar quién está hablando o los detalles, sonidos ambientales, dar vida a la imagen?)

Estructura narrativa (¿repeticiones, clímax, pausas, relación entre imagen y texto, dificultades de comprensión?)

¡PRÁCTICA!

CONSEJOS

- Pide ayuda a un colega que te apoye
- Prueba con los niños

EL MISMO DÍA

SELECCIONA TU VESTIMENTA

Cómodo (evitar ropa ajustada, mangas sueltas...)

Neutro, para resaltar el libro

Recogerse el cabello

Evitar joyas que distraigan

PREPARAR EL ESPACIO

Atención a los reflejos

Fondo lo más neutro posible

Lo más silencioso posible

Cómodo para los niños

Asiento a la altura del niño

PREPARAR EL LIBRO

Decidir dónde colocar el libro:

¿Claramente visible? (en una estantería, en un atril...)

¿Oculto? (en una bonita caja, bajo un paño, detrás del asiento...)

CONSEJOS

- Abrir completamente las páginas difíciles
- Usar masilla adhesiva para las páginas que no vas a leer

TÓMATE UN TIEMPO PARA TI

Calentamiento

Reenfócate

Revisa el inicio

Recuerda apagar tu teléfono

DURANTE LA SESIÓN

DAR LA BIENVENIDA A LOS NIÑOS

Preséntate y proporciona el contexto: ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta cuándo?

TÓMATE EL TIEMPO PARA UBICARLOS

Libro frente a los niños

El lector puede inclinarse/ girar ligeramente

Sentados en el suelo. Todos pueden ver claramente.

CALMAR A TODOS

¿Ofreciendo un calentamiento para canalizar su energía?

¿Una sesión de respiración?

CREAR UN MOMENTO "ATEMPORAL"

Llamar la atención sobre el libro mirando hacia él antes de recogerlo

Sé consciente de tus movimientos y tu mirada: gestos lentos y suaves

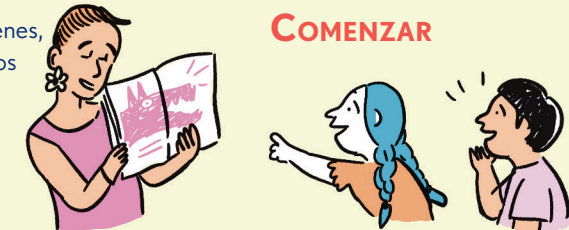
CONSEJOS: Antes de comenzar, crea una atmósfera sonora: tararea, canta suavemente o permite que exista un verdadero silencio prolongado

Mira las imágenes, no a los niños

COMENZAR

Deja que los niños reaccionen. Interactúa lo menos posible

Tómate el tiempo para redescubrir el libro mientras lo lees

CONSEJOS: ¡Diviértete - la alegría es contagiosa!

PERMITE TIEMPO PARA COMPARTIR

Espera las reacciones de los niños

Presta toda tu atención a los niños

Asegura un espacio propicio para el intercambio

No fuerces la interacción

LEER UN ÁLBUM ILUSTRADO EN VOZ ALTA

MANEJO DEL LIBRO

Mantén el libro quieto, frente a los niños, a su altura

La mano inferior "sostiene" el libro por el centro y mantiene las páginas abiertas

La mano superior pasa las páginas y "lee" la imagen

Cómo pasar la página:
¿De manera neutral?
¿En conexión con la historia (temblando, sin vacilar...)?

ATENCIÓN

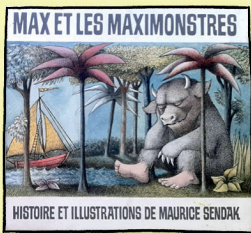
- No te coloques frente al libro
- No lo gires hacia ti
- No lo dejes inclinarse hacia un lado o hacia atrás

CONSEJOS

- Si es necesario, reajusta tus manos con calma para no llamar la atención
- A veces puede ser necesario un manejo específico (libros desplegados, solapas...)

INICIO Y CIERRE

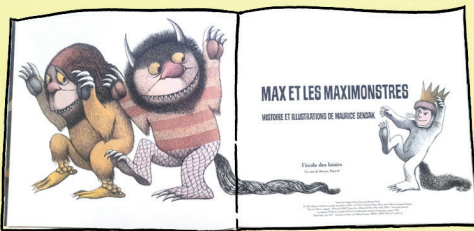
PRESTA ATENCIÓN AL INICIO

Lee el título y los nombres de los autores.
¿La portada invita a una interacción lúdica?

Lee las guardas.
Dales un poco de tiempo.

Vuelve a leer el título con la entonación sugerida por la ilustración.

PRESTA ATENCIÓN AL FINAL

Lee la ilustración (¿hace eco de las guardas iniciales?).

¿Tiene sentido mostrar la portada desplegada?

Continúa pasando el libro en la dirección de lectura.

LEE LAS ILUSTRACIONES

LEE CON LAS MANOS PARA:

-Montar la escena (señalar los árboles, las plantas...).

-Señalar un detalle oculto (los distintos animales escondidos detrás de los árboles...).

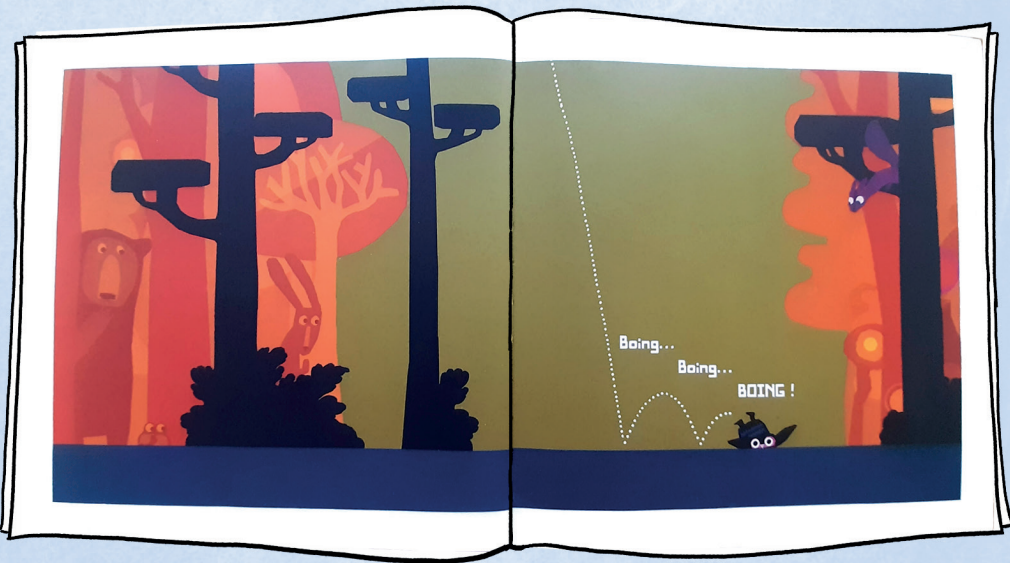
-Acompañar movimientos importantes (representar la caída con los dedos...).

LEER CON SONIDOS PARA:

- Subrayar los ruidos relacionados con las acciones (la caída del árbol...).

-Amplificar las emociones de los personajes (onomatopeyas de sorpresa...).

-Crear la atmósfera (ruidos de pasos, viento, animales...).

CONSEJOS

- Tómate el tiempo para redescubrir la imagen cada vez: este es el tiempo que necesita alguien que la ve por primera vez.
- ¿Deberías mirar la imagen antes del texto? ¿Después? ¿Al mismo tiempo? ¿Alternando?
- Algunas imágenes pueden resultar confusas: confía en el libro.

LEER EL TEXTO

Ajusta tu forma de leer el texto de acuerdo con:

-Tipografía y puntuación

-Repeticiones y patrones sonoros

-Voces diferentes para cada personaje

-El significado del texto y sus matices

-Las relaciones entre la imagen y el texto

CONSEJOS

- Tómate tu tiempo. No tengas miedo de las pausas.
- Inspírate en el estilo del libro (realista, de dibujos animados, poético, absurdo...).

ILLUSTRATED PROMPTARIUM- LECTURA EN VOZ ALTA

TODO COMIENZA CON EL LIBRO

Esta foto captura el inmenso placer que sentimos al intercambiar ideas en torno a los libros. Son una fuente de conexión y diálogo, una especie de puente entre nosotros. Y esto se puede ver en la manera en que miramos el libro.

PREPARAR EL MOMENTO DE LECTURA

La lectura es un momento suspendido dentro del flujo diario, un tiempo apartado. Es hermoso darle un comienzo y un final, un sentido de límites. Esto puede adoptar muchas formas. Aquí vemos un pequeño calentamiento que precede a la lectura: brazos levantados hacia el cielo, estirados y balanceándose como las ramas de un árbol—o mejor aún, como las de un bosque.

De esta manera, ponemos nuestra imaginación en movimiento para prepararnos a sumergirnos juntos en el mundo de los libros.

EL PODER DEL MUNDO DE LA NARRACIÓN

Durante esta sesión, se leyó el mismo álbum ilustrado en dos idiomas (italiano y francés). Leer un álbum ilustrado ya es, en sí mismo, una experiencia multilingüe, gracias a la interacción entre texto e imagen. Pero esta foto también nos hace conscientes de otras formas de lenguaje: el cuerpo, las expresiones y las miradas. Todo esto sirve al extraordinario poder del libro, que, una vez abierto, captura toda nuestra atención y nos transporta directamente al corazón de la historia.

LECTURAS A DOS VOCES

Intentar, cometer errores, intentar de nuevo, cometer mejores errores. Leer la misma historia en dos idiomas al mismo tiempo fue una experiencia muy valiosa. Fue fascinante observar cómo la lectura cambiaba de un idioma al otro, para luego transformarlos juntos, entrelazarlos y, finalmente, encontrar la manera adecuada de que dialogaran entre sí.

VIDAS PARALELAS

Mientras nosotros, los adultos, estamos allí para guiar y supervisar, los niños, afortunadamente, logran vivir una vida paralela entre ellos, llena de pequeños intercambios y breves conversaciones. Esto no resulta perturbador ni inapropiado cuando ocurre de manera armoniosa y con sentido. Debemos respetar su necesidad de hablar y escuchar a los demás. another.

TALLERES EN TORNO
A LOS LIBROS

TALLERES EN TORNO A LOS LIBROS

Muchos artistas y educadores se han cuestionado el sentido y el potencial educativo del taller, entendido como un espacio donde los niños pueden dar forma a sus pensamientos y construir significado. Desde los experimentos del artista Bruno Munari¹ hasta las reflexiones del educador Loris Malaguzzi², emerge una visión común: el taller es un espacio generativo donde nacen, se transforman y se comparten ideas. Un lugar para experimentar, imaginar, explorar y crear representaciones del mundo en conexión con los demás. Un espacio también para pensar, crear y crecer a través de los libros.

La lectura despierta curiosidad, plantea preguntas, evoca emociones y activa conexiones. El taller se convierte así en la extensión natural de la lectura: un espacio para reflexionar juntos y en solitario, experimentar con materiales, organizar pensamientos, intercambiar puntos de vista o simplemente dar forma al deseo de crear inspirado por una hermosa historia.

A partir de sus experiencias, nuestras dos organizaciones han reflexionado juntas sobre las preguntas fundamentales de la práctica que deben plantearse continuamente para revisarlas y adaptarlas en cada taller.

En primer lugar, ¿por qué realizar un taller vinculado a los libros?

- Un taller es una oportunidad valiosa para:
- Estimular la creatividad y la capacidad de encontrar soluciones y caminos personales a partir de una propuesta común vinculada a la lectura.
- Compartir ideas, creaciones y emociones con los demás.
- Poner de nuevo en el centro la dimensión manual de la expresión y la exploración, a menudo descuidada hoy en día.
- Proporcionar nuevas herramientas para expresarse y escuchar a los demás.
- Compartir un tiempo suspendido y cómodo donde uno se sienta a gusto.
- Dar una dimensión tridimensional a los propios pensamientos.
- Valorar la pluralidad de expresiones y diferencias.
- Crear oportunidades para la belleza.

Imaginar un espacio habitable y acogedor capaz de activar recursos.

Estas reflexiones se materializan en varias dimensiones esenciales: la organización del espacio, la elección de materiales, la estructura de la secuencia del taller, la organización de las interacciones y el enfoque del educador.

¿Cómo organizar el espacio del taller?

La organización del espacio es una dimensión central. El concepto de espacio como “tercer maestro” es un principio fundamental de la pedagogía Reggio Children³, desarrollada por Loris Malaguzzi. Este enfoque considera el entorno físico del niño como un participante pleno en el proceso educativo, junto con el educador y el propio niño. Desde esta perspectiva, el espacio debe ser cuidadosamente diseñado y organizado, libre, abierto y despejado en la medida de lo posible. Un entorno que destaque lo verdaderamente necesario, capaz de acoger a cada niño cómodamente y según sus necesidades. Un espacio que ilumine, revele y permita actuar.

¿Cómo preparar y presentar los materiales?

De manera similar, la elección y presentación de los materiales desempeñan un papel clave en la calidad de la experiencia. Los materiales deben ser accesibles, visibles y estimulantes. Objetos hermosos e inusuales que despierten inmediatamente el deseo de experimentar. Idealmente, cada niño tiene lo que necesita, pero la ausencia intencional de ciertos materiales también puede convertirse en una oportunidad: aprender a esperar, compartir, cooperar y encontrar soluciones juntos.

¿Cuáles son los roles de niños y adultos en estos espacios?

El espacio del taller configura la relación entre el niño y el adulto.

El niño está en el centro: libre para explorar, experimentar, encontrar soluciones inesperadas o incluso no hacer nada. No hay una única manera “correcta” de participar; los niños se involucran en el taller a su manera, incluso de formas que el adulto no había previsto.

El adulto es una presencia discreta pero atenta: facilitador, observador, presencia cuidadosa. Puede sugerir caminos si es necesario, pero la mayor parte del tiempo su objetivo es estimular la exploración autónoma del niño. El adulto se prepara extensamente de antemano y luego se retira. Está presente cuando se le necesita, permitiendo que todos experimenten plenamente el taller. Está cerca sin ser intrusivo, apoyando pero ofreciendo otra perspectiva. Escucha, se maravilla y observa.

A continuación, presentamos dos fichas prácticas: “Taller de criaturas nocturnas” y “Taller de criaturas del bosque”, diseñadas por las dos organizaciones como parte de nuestro proyecto. Estos talleres, pensados para una duración limitada, también tenían como objetivo involucrar a las familias, ya que el espacio del taller es una oportunidad preciosa para fortalecer los vínculos entre adultos y niños, padres e hijos.s..

En un taller, más que el “qué”, es el “cómo” lo que marca la diferencia.

¹ Sperati, Silvana, Il Metodo Bruno Munari: Assunti principali del metodo ed esempi di applicazione, Associazione Bruno Munari 2020

² Malaguzzi, Loris, I cento linguaggi dei bambini – The Hundred Languages of Children, Reggio Children, 1996

³ Rinaldi, Carlina, In Dialogue with Reggio Emilia: Listening, Researching and Learning, 2 édition, Routledge, 2021

MATERIALES

Papel negro, 240 g (formato pequeño, 10 x 5 cm)

Lápices de colores y pasteles al óleo adecuados para papel negro

Washi tape de colores

Pintura que brilla en la oscuridad

Pegamento y tiras de papel para encuadernar

BIBLIOGRAFÍA

Seleccionar una variedad de libros sobre el tema para leer en voz alta: clásicos, novedades, libros que aborden temas complejos, con ritmos y estilos gráficos diversos, combinando humor y seriedad. Pero, sobre todo, elegir libros que disfrutes leer y que sean adecuados para la lectura en voz alta.

ICONOGRAFÍA

Seleccionar imágenes extraídas de estos libros, escanearlas e imprimirlas a color. Enriquecer esta base iconográfica con otras imágenes, por ejemplo, de la historia del arte, que servirán de inspiración para el taller.

TALLER DE CRIATURAS NOCTURNAS

PARA TODOS LOS PÚBLICOS (PADRES E HIJOS, DE TODAS LAS EDADES)

Sugerencia: “En un trozo de noche (un pequeño papel negro), dibuja una criatura”

LECTURAS INTRODUCTORIAS (15 MIN): Lectura en voz alta de dos libros sobre el tema (por ejemplo: Donde viven los monstruos de Maurice Sendak y Dans la forêt invisible de Julia Woigner)

CREACIÓN (60 MIN):

Pasos:

- 1) Cada participante elige un “trozo de noche” (papel negro pegado en la pared con washi tape reposicionable).
- 2) Exploración libre de las herramientas disponibles sobre la mesa (lápices de colores y pasteles al óleo).
- 3) Los participantes se inspiran en las imágenes (iconografía) expuestas en la pared para crear sus criaturas. Gracias al washi tape reposicionable, pueden despegar las imágenes y llevarlas a la mesa para observarlas más de cerca.
- 4) Los participantes realizan varios dibujos, regresando a la pared para colgar sus creaciones y tomar un nuevo trozo de noche.
- 5) Se distribuye un último trozo de noche, con ojos blancos dibujados con pintura que brilla en la oscuridad. El niño completa este trozo con su criatura final.

FINALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN (30 MIN):

Con la luz atenuada para observar las obras iluminadas por la pintura que brilla en la oscuridad, cada niño presenta su criatura. Se ponen a disposición libros, permitiendo un tiempo de lectura libre.

OPCIONAL (30 MIN):

Para pasar del trabajo individual al colectivo, el dibujo final se utilizará para crear un libro colaborativo ensamblado con tiras de papel.

ILLUSTRATED PROMPTARIUM - CRIATURAS NOCTURNAS

CUIDAR LAS TRANSICIONES

Aquí podemos ver cómo prestamos atención a la transición entre la sesión de lectura y el taller. Se construyó un pequeño túnel para invitar a los niños a atravesarlo y entrar en el espacio del taller. Esta disposición favorece la reflexión sobre cómo pasar, tanto mental como físicamente, de una actividad a otra. También pone de relieve las necesidades de los niños de disponer de espacios y tiempos diferenciados durante una actividad.

AUTONOMÍA DEL NIÑO, DISPONIBILIDAD DEL ADULTO

Aquí podemos observar que todos los niños están concentrados en su trabajo, mientras que el adulto permanece en segundo plano, disponible para escuchar y observar. Cuanto más se coloca al niño en una situación de autonomía, más el adulto puede dedicarse a una observación atenta, estando completamente presente para apoyar lo que surja.

ASOMBRARSE CON EL TRABAJO DEL NIÑO

Asombrarse con el trabajo del niño significa reconocer los espacios de libertad y experimentación que ha podido reclamar, al mismo tiempo que se tiene cuidado de no mostrar preferencias dentro del grupo. En esta creación, titulada Negro Fuego, el niño experimentó con varias técnicas utilizando lápices de colores sobre papel negro. Compartir con el grupo los descubrimientos y las soluciones encontradas por los niños permite que todos se beneficien de las ideas y experiencias de los demás.

PRESTAR ATENCIÓN A LA PRESENTACIÓN Y AL CIERRE

Aquí podemos ver que los adultos han creado un pequeño libro colectivo con los dibujos de criaturas realizados por los niños. Mientras los niños permanecen absorbidos en trabajar en sus propios dibujos, a menudo guiados por una dinámica de "¡esto es mío!", es el momento perfecto para que el adulto resalte suavemente la transición de la perspectiva individual ("esto es mío") a la perspectiva colectiva ("esto es nuestro"). Este proceso toma forma en un pequeño libro, un objeto capaz de reunir diferentes puntos de vista.

MATERIALES

- Papel de desecho como espacio de trabajo individual
- Pequeña base de cartón
- Cubo de arcilla
- Recipientes/soportes
- Materiales naturales pequeños y clasificados (semillas, ramitas, hojas, corteza, etc.)
- Papel beige, 240 g (formato pequeño, 10 x 10 cm)
- Bolígrafos negros

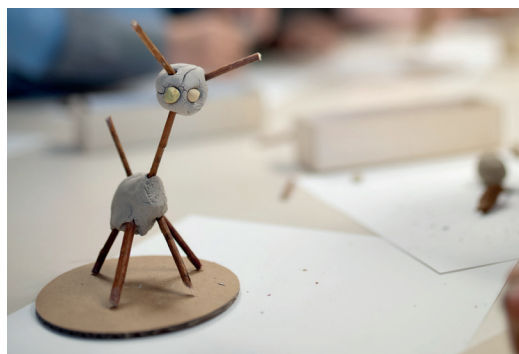
BIBLIOGRAFÍA

Seleccionar una variedad de libros sobre el tema para leer en voz alta: clásicos, novedades, libros que aborden temas complejos, etc., con ritmos y estilos gráficos diversos, combinando humor y seriedad. Pero, sobre todo, elegir libros que les gusten y que sean adecuados para la lectura en voz alta.

REFLEXIÓN

Se puede invitar a los participantes a encontrar un lugar en la naturaleza para “liberar” su criatura (el hueco de un árbol, una raíz, un arbusto).

Las criaturas son biodegradables, hechas con materiales naturales, y pueden volver a la naturaleza. Si contienen semillas (de especies autóctonas), incluso podrían germinar.

TALLER DE CRIATURAS DEL BOSQUE

PARA TODOS LOS PÚBLICOS (PADRES E HIJOS, DE TODAS LAS EDADES)

Sugerencia: «Crear una criatura imaginaria utilizando materiales naturales».

INTRODUCCIÓN (5 MIN): Cada participante recibe una hoja de magnolia (Magnolia grandiflora), que coloca en un pequeño cubo de arcilla mientras se presenta. Las hojas formarán un bosque, que servirá como escenario para la historia.

LECTURAS INTRODUCTORIAS (15 MIN): Lectura en voz alta de un libro sobre el tema del bosque o de las criaturas que lo habitan (por ejemplo: *Dans la forêt sombre et profonde*, de Delphine Bournay).

CREACIÓN (60 MIN):

Pasos:

- 1) Los participantes se instalan en sus espacios de trabajo individuales (papel de descarte, base de cartón, cubo de arcilla).
- 2) Introducción al taller y presentación de los materiales disponibles, haciendo hincapié en la observación atenta (por ejemplo, una hoja puede parecer una pata, una oreja o un par de cuernos según el ángulo de visión).
- 3) Exploración libre y manipulación de la arcilla y de los materiales naturales, clasificados y puestos a disposición sobre la mesa.
- 4) Los participantes crean una criatura imaginaria usando la arcilla como base y los elementos naturales como componentes.
- 5) Dibujan su criatura fielmente en una hoja de papel utilizando un bolígrafo.

FINALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN (30 MIN):

Las criaturas se colocan en el “bosque” utilizado como escenario inicial. Cada criatura es presentada por los niños, seguida de una observación colectiva.

OPCIONAL (30 MIN):

Lectura final de un libro ilustrado sin palabras (por ejemplo: Hank encuentra un huevo, de Rebecca Dudley). Se ponen los libros a disposición, permitiendo tiempo para la lectura libre.

ILLUSTRATED PROMPTARIUM- CRIATURAS DEL BOSQUE

LA ALEGRÍA DEL ENCUENTRO

Dar la bienvenida a quienes vienen de lejos, con emoción y alegría. ¡Qué hermosa lección!

Esta foto muestra el primer encuentro entre los niños franceses y el equipo adulto italiano. La imagen refleja la gran apertura de los niños para conocer a los demás. A través del lenguaje de sus cuerpos, podemos percibir emociones intensas, curiosidad viva y una ligera timidez. Forman un grupo, y un grupo se puede crear de muchas maneras; aquí, a través del compartir emociones, energía y una experiencia común.

DAR LA BIENVENIDA

El inicio es un momento fundamental para crear una atmósfera de escucha atenta y una disposición que favorezca el éxito del taller. Después de presentarnos individualmente a cada participante, se entregó a cada uno una hoja de magnolia para reconocer la individualidad de cada persona. Un nombre por sí solo no era suficiente; lo amplificamos con un gesto: el regalo. Todas las miradas se centraron en este gesto, en la hoja; se prestó gran atención a este precioso momento del encuentro. Al dar la bienvenida a cada niño con algo pensado para él, valoramos a cada individuo incluso antes de que comenzara el taller.

PONERSE AL NIVEL DEL NIÑO

El equipo italiano, al no hablar francés, tuvo que explorar otras formas de comunicación con los niños: lenguaje corporal, gestos y expresiones. Un diálogo posible gracias a la apertura natural de los niños para encontrarse y compartir. En esta foto, podemos ver que los adultos se colocan de manera natural al nivel de los niños.

*“Dicen: es agotador estar con niños. Tienen razón.
Luego añaden: porque hay que ponerse a su nivel, agacharse, inclinarse, ponerse en cuclillas, hacerse pequeño.
Ahora están equivocados. Eso no es lo que resulta más agotador.
Lo que realmente cansa es verse obligados a elevarse a la altura de sus sentimientos.
Estirarse, alargarse, ponerse de puntillas.
Para no hacerles daño.”
Janusz Korczak, Cuando vuelva a ser pequeño, 1925*

FOMENTAR LA OBSERVACIÓN

En esta imagen, vemos el momento de transición entre el espacio de lectura y el espacio del taller. Se presta atención a cada niño a medida que entra en esta nueva área; todos son bienvenidos y se les invita a observar con cuidado los materiales dispuestos de manera reflexiva. También podemos observar cómo el gesto del adulto se refleja en el de la niña de azul, que comparte una observación con los demás.

LA IMPORTANCIA DE PREPARAR EL ESPACIO

El espacio es el tercer maestro, y se ha reflexionado mucho sobre cómo organizarlo: la disposición de los materiales, las razones para definir un espacio individual dentro de un área colectiva y cómo garantizar que todos tengan acceso equitativo a los materiales elegidos. Estas son cuestiones fundamentales en un taller creativo. Pensar cuidadosamente en la distribución de los elementos comunica de inmediato el lugar de cada persona dentro del taller, así como su oportunidad de expresarse, conectar con los demás y ser comprendido.

UNA PRÁCTICA ECO-RESPONSABLE

Los materiales elegidos para el taller no dejan huella ecológica. No se generaron residuos. Elegir materiales naturales es un valor importante hoy en día y puede provocar reflexión sobre cuestiones ambientales. La criatura creada por los niños puede, al final, volver a la naturaleza, ya que está hecha de materiales naturales, pero nos deja una impresión duradera a través de la experiencia compartida.

EL MATERIAL VIENE ANTES QUE LAS PALABRAS

Esta foto nos invita a reflexionar sobre el poder de atracción de un espacio cuidadosamente organizado y de materiales interesantes. Los adultos observan al adulto fuera de cuadro que está explicando el taller, mientras todos los niños observan los materiales naturales dispuestos sobre la mesa. Un material simple y ordinario, presentado como si estuviera en una mesa elegantemente puesta, capta irresistiblemente su atención y despierta el deseo.

CADA PERSONA SE MUEVE A SU PROPIO RITMO

Aunque todos comenzaron con el mismo cubo de arcilla, al observar las creaciones podemos notar un cubo intacto, otro apenas manipulado y otro sostenido en la mano tanto tiempo que se secó. Crear es un proceso que se desarrolla a su propio ritmo, y los niños disfrutaron más o menos explorando y conociendo la arcilla. La criatura en la parte inferior izquierda lo ilustra bien: el niño añadió apresuradamente dos elementos en el último momento. En un taller creativo, la experiencia, la manipulación, el proceso y la exploración son más importantes que el resultado final.

DAR VALOR A LAS COSAS SIMPLES

El adulto sostiene una hoja en la mano, un objeto que encontramos con frecuencia. Adherida a un árbol junto con otras hojas o caída al suelo en un montón, sus particularidades suelen pasar desapercibidas. Sin embargo, al estar aislada, la atención se centra en su singularidad. Algo tan simple y natural como una hoja, separado de su contexto, se vuelve precioso y se convierte en un objeto de observación. Usar materiales modestos también es un acto político: la belleza está al alcance de todos.

ESCUCHAR A LOS NIÑOS

PER ME UN LIBRO SONO LE MAESTRA

MAESTRA
SIRIA

MAESTRA
GIULIA

ESCUCHAR A LOS NIÑOS

Durante nuestro proyecto CREA, reflexionamos juntos sobre el valor del pensamiento infantil y sobre por qué es esencial escuchar a los niños y darles espacio. Las palabras, los gestos, los dibujos y las huellas que dejan los niños revelan cómo viven e interpretan el mundo; nos permiten conocerlos mejor y reconocerlos como participantes activos del proceso.

Escucharlos no es solo un acto pedagógico, sino también un acto político y democrático: significa dar voz a una minoría a menudo ignorada y ofrecer oportunidades de toma de conciencia, empoderamiento y participación. Al mismo tiempo, para los adultos se convierte en una oportunidad de aprendizaje: una invitación a mejorar las prácticas y enriquecerse a través de la mirada de los niños.

En esta reflexión, nos inspiramos en dos enfoques fundamentales que reconocen la importancia de la voz infantil: la experiencia de Reggio Children¹, con su pedagogía de la escucha y la documentación, y el enfoque “mayéutico” de Danilo Dolci².

A partir de estas raíces, identificamos tres ejes clave de trabajo que consideramos esenciales en nuestra reflexión compartida:

Dar voz

Cómo crear las condiciones para que los niños puedan expresarse libremente sobre los procesos culturales que les conciernen.

Valorar el proceso

Cómo reconocer el valor de su pensamiento, ponerlo en relieve, reflexionar juntos sobre él y darle visibilidad.

Codiseñar y cocrear

Cómo involucrar a los niños en procesos de construcción compartida, reconociéndolos como coautores.

Durante nuestros intercambios en Italia y Francia, experimentamos diferentes maneras de recoger la voz de los niños. En cada país, propusimos un taller creativo introducido por una sesión de lectura. La recogida de sus voces, limitada por el tiempo disponible, fue parcial, pero la experiencia resultó muy enriquecedora.

En Italia, la actividad fue seguida por un cuestionario dirigido a los niños, compuesto por preguntas sobre su experiencia, que podían responder por escrito o mediante un dibujo. Esto les permitió expresarse de forma libre y creativa.

En Francia, optamos por realizar breves entrevistas individuales con los niños al final de la actividad. Estas entrevistas hicieron visible su proceso creativo, mostrando no solo los resultados finales, sino también las etapas y los pensamientos que los guiaron.

Sin embargo, la voz de los niños también emergió de formas más espontáneas, a través de pequeños regalos dibujados que se intercambiaron utilizando a los adultos como intermediarios: gestos sencillos capaces de transmitir significados profundos y personales, que reflejan sus maneras singulares de comunicarse y de relacionarse con los demás.

En la foto de este capítulo, vemos el hermoso pancarta que los niños italianos prepararon para sus compañeros franceses, en respuesta a la pregunta: «¿Qué es un libro?»

La respuesta de uno de los niños lo dice todo:

«Para mí, un libro son los maestros.»

Este mismo espíritu se encuentra en las palabras de los niños cuando hablan de sus creaciones:

«Escucho a mi mente y luego creo. Hice lo que piensa mi mente.»

– Kais, 7 años

«Imaginé una criatura con ramas. La he visto en YouTube, pero nunca me la he encontrado. Estoy un poco al servicio de YouTube, pero también de mi cerebro.»

– Jaser, 7 años

Estas pocas palabras de los niños nos recuerdan que leer y crear pueden ser espacios de encuentro y de escucha, donde se entrelazan relaciones, ideas, emociones y asombro.

Estos momentos de lectura creativa son, para nosotros, oportunidades preciosas de encuentro entre adultos, libros y niños. Y también de encuentro con uno mismo.

¹Rinaldi, Carlina, In Dialogue with Reggio Emilia: Listening, Researching and Learning, 2 édition, Routledge, 2021

²Dolci, Danilo, Ciò che ho imparato e altri scritti, Mesogea, Messina, 2008.

LA FORÊT EN PAPIER

Una asociación de mediación en torno al libro y la lectura, creada en Marsella en 2006.

El libro, como detonante de ideas e imaginación, permite abrir un diálogo entre el mundo adulto y el mundo infantil, y despierta en los jóvenes el interés por el arte y la cultura, al tiempo que desarrolla su pensamiento crítico.

La Forêt en Papier lleva a cabo diversas acciones destinadas a ayudar a descubrir el libro como una fuente de placer, imaginación y desarrollo personal. Sus medios de acción incluyen:

- La realización de lecturas y talleres en el marco de la educación artística y cultural (EAC).
- La oferta de formaciones en literatura infantil y mediación del libro.
- La publicación de obras mediante microediciones.
- La organización de acciones socioculturales en torno al libro.

Desde su creación, La Forêt en Papier ha centrado sus acciones en barrios de Marsella donde la vulnerabilidad social y cultural dificulta el encuentro con los libros. En estas acciones, el trabajo creativo a partir de la imagen sirve como puerta de entrada al universo del libro.

La práctica artística permite a los niños afinar su mirada sobre los libros y sobre el mundo, desarrollar sus propios medios de expresión y cultivar el pensamiento crítico.

Las acciones de La Forêt en Papier están dirigidas tanto a los niños como a los adultos que los rodean (familias, educadores, bibliotecarios, docentes...), ya que su implicación es fundamental para favorecer los encuentros con los libros y el arte.

En los barrios prioritarios, las principales líneas de acción son:

- La puesta en marcha de una exposición itinerante que presenta obras de un autor de literatura infantil.
- La organización de encuentros con autores de literatura infantil, precedidos de proyectos de educación artística y cultural.
- La transmisión de la cultura del libro mediante formaciones y talleres para desarrollar una red de actores educativos y sociales comprometidos con la promoción del libro y la lectura.
- La participación en la dotación de libros a organizaciones asociadas.

NUESTROS VALORES

- Un proyecto al servicio del crecimiento y la emancipación del niño.
- Un compromiso de trabajo en barrios sensibles, siempre en vínculo con las familias, las instituciones y los actores locales.
- Una búsqueda constante de calidad en la implementación de los proyectos, en las obras seleccionadas y en las competencias del equipo.

DAMATRÀ

Fundada en 1987 en Udine, Damatrà se creó con la idea de llevar su experiencia en actividades culturales a la región de Friuli-Venecia Juliana, especialmente en el ámbito de la lectura y la cultura para las nuevas generaciones.

La organización se ha centrado en la investigación cultural y educativa en favor de niños y jóvenes, apoyando su derecho a participar activamente en los procesos de producción cultural.

Sus principales actividades son:

- Iniciativas de fomento de la lectura (0-18 años) en escuelas y bibliotecas
- Talleres creativos centrados en las artes y la manualidad
- Proyectos de educación entre pares en torno a los libros y la lectura, incluso para jóvenes en situación de vulnerabilidad
- Eventos comunitarios
- Formación para docentes, educadores, bibliotecarios y familias

Damatrà colabora con 187 bibliotecas públicas, que desde 2015 forman parte integral del programa regional de fomento de la lectura LeggiAMO 0/18. Dentro de este programa se han implementado diversas iniciativas para favorecer la inclusión social y la difusión de los libros en contextos vulnerables:

- “Su e giù per le storie”: llevando libros y la lectura a niños y adolescentes que viven en viviendas sociales o áreas urbanas marginadas (Gorizia, Udine, Trieste)
- “La tribù che legge”: recorridos de educación entre pares en los que jóvenes bajo supervisión del tribunal juvenil se convierten en participantes activos en actividades de fomento de la lectura
- “Bestiario Immaginato”: un proyecto cultural que dio lugar a un verdadero proceso comunitario
- La creación de la “Casa delle Culture Bambine”: un centro cultural para nuevas generaciones, activo desde 2018

El nombre Damatrà encapsula el espíritu poético que lo impulsa. En el dialecto milanés, damatrà significa: escúchame, confía en mí, sígueme. La escucha está en el corazón de nuestro trabajo: escuchar a los niños, su potencial, su creatividad y sus conocimientos.

El equipo de Damatrà tiene una experiencia interdisciplinaria que abarca desde el arte hasta la literatura, del teatro a la animación, de la pedagogía a la artesanía.

