

CURSO-TALLER MODULAR

Hombres y mujeres de palabra (e imagen)

Textos, pretextos y
contextos para leer,
escribir e ilustrar

ABRIL / DICIEMBRE 2016
Biblioteca Insular de Gran Canaria

El programa de cursos de la Biblioteca Insular de Gran Canaria está orientado a estudiantes de las diferentes materias reflejadas y a personas que trabajen en este ámbito o que ya se hayan iniciado en alguno de los temas propuestos.

Leer entre líneas, ilustrar entre páginas. La crítica en LIJ

🌀 Gustavo Puerta (Venezuela)

Fecha: **6 al 8 de abril** 😊 Duración: 12 horas

Los libros para niños los hacen los adultos. También es habitual que seamos nosotros, los mayores, quienes seleccionemos sus lecturas, prescribamos lo que deben leer y decidamos si es oportuno o no comprarles determinados títulos. ¿A partir de qué criterios lo hacemos?, ¿cómo esta imagen manifiesta nuestra perspectiva (adulta) de ver y comprender la infancia y en qué medida influye en la forma que tienen los niños de verse a sí mismos?, ¿hasta qué punto la industria editorial configura el modo cómo el niño percibe y practica la lectura y en qué medida determina su éxito o fracaso lector?... Estos son problemas que orientan mi trabajo como un crítico literario infantil y en este taller les propongo reflexionar en torno a ello a partir de la lectura y el análisis de libros-álbumes y libros de divulgación destinados a niños y jóvenes. Todo ello, con arreglo al si-

guiente programa:

1. La literatura infantil

1.1. ¿Por qué hablamos de literatura infantil?, ¿deberíamos hablar de literatura a secas o la cosa cambia cuando el destinatario es el niño?

1.2. Entre la didáctica y el entretenimiento: más allá de la domesticación del libro para niños.

1.3. La literatura infantil como espacio de subversión.

2. El libro-álbum

2.1. Cuando se encuentran la palabra y la imagen: una relación en tensión.

2.2. Lo que se esconde tras la secuencia: la posición activa del lector.

2.3. Todo es más complejo de lo que parece: la tercera imagen es la que cuenta.

2.4. Rompiendo las reglas: el libro álbum como espacio de experimentación y trasgresión.

3. El libro de conocimiento

3.1. La lectura, la curiosidad y la necesidad de comprender: por qué mientras a los niños les interesan los libros informativos, los adultos se sienten inseguros frente a ellos.

3.2. Abriendo las fronteras, despertando el interés: qué nos aportan más allá de su contenido.

3.3. ¿Qué se cuenta y cómo se hace?: las peculiaridades de un género.

Cuento contigo. Contar para adultos. Sitio, voces y palabras del que cuenta. Taller sobre el arte oral de contar historias

🌟 Carolina Rueda (Colombia)

Fecha: **25 al 27 de abril** 😊 Duración: 10 horas

El arte del cuentista ha renovado la práctica teatral de hoy. Se inscribe en la corriente del teatro-relato, que dramatiza materiales no dramáticos y suele casar la interpretación y el relato.

Patrice Pavis. Diccionario de teatro

Narrar historias resulta una exploración en aspectos del arte teatral: por un lado la voluntad dramática del que narra y por otro la creación de un escenario en espacios no convencionales; el lugar desde donde se quiere hablar, mirar, construir los hilos que articularán la trama de la historia y así mismo, el carácter escénico del espacio vacío como un acercamiento al universo teatral de los escenarios

físicos e imaginarios a los que se debe enfrentar y donde debe construir un artista de la escena.

Con ejercicios prácticos y reflexiones, nos acercaremos a aclarar preguntas fundamentales: encontrar el qué y para qué se quiere narrar, y segundo, facilitar caminos de trabajo a los que nos invita la historia para cumplir con esa búsqueda.

Trabajaremos:

1. La memoria, la emoción
2. La sugerencia y la representación
3. Los lugares del narrador
4. La improvisación
5. La composición narrativa

Tirar del hilo, urdir la trama (o cómo construir un hilo argumental)

🌟 Héctor Urién (Madrid)

Fecha: **9 al 11 de mayo** 😊 Duración: 12 horas

La estructura narrativa funciona como un potenciador de la emoción para el espectador/lector, es decir, manejar bien estos resortes tan conservados ayuda a que nuestras historias o discursos se aprovechen y disfruten óptimamente, facilitando que la emoción empape a quien escuche, lea o vea la historia que estamos contando. En este curso desvelaremos esa estructura general y transitaremos por ella, jugando con los cuentos, para descubrir las enormes y maravillosas posibilidades que nos abre a la hora de contar/crear.

Descubriremos también cómo podemos recordar sin memorizar un cuento o una ponencia pública. Además,

para los menos experimentados en el arte de contar, trabajaremos las sensaciones de enfrentar un público, la seguridad en un escenario, la atención, la capacidad de improvisación en función de un eje, el atrevimiento y el descubrimiento.

El curso está pensado para cualquiera que desee obtener los siguientes beneficios:

1. Diversión y curiosidad respecto del arte de crear y contar historias.
2. Aprender los resortes secretos que vertebran la inmensa mayoría de las historias.
3. Aumentar su seguridad para hablar en público.

4. Disminuir la incomodidad de estar en un escenario.
5. Aprovechar al máximo su memoria aprendiendo técnicas alternativas a la memorización.
6. Descubrir su capacidad improvisadora.
7. Desarrollar su capacidad argumentativa.
8. Desarrollar su atención.
9. Desarrollar su tolerancia al fracaso y su valentía.
10. Aprender a organizar un discurso muy rápidamente identificando los puntos clave.
11. Entrenar su capacidad expresiva verbal y no verbal.
12. Entrenar su capacidad de trabajo en equipo.
13. Ser mejor narrador conociendo los elementos que articulan sintácticamente los cuentos orales.
14. Descubrir los conceptos de atractor o fractalidad, y las técnicas de porcerteo y anticuento en relación a la narración oral.

Se avecina anticlown. El clown y la narración oral

🌟 Eugenia Manzanera (Madrid)

Fecha: **8 al 11 de junio** 😊 Duración: 16 horas

Para mí el clown es risa, sonrisa, poesía, burla, inocencia, ansias de vida...

La narración oral es un encuentro desde diferentes prismas para poder comprender la vida a través de mentiras rebosantes de verdad.

Ambas disciplinas poseen algo que persigo día tras día, encontrar en la

imperfección lo perfecto, mediante el juego infinito y la risa constante.

En este taller no se pretende que salga un clown contando un cuento, sino contar un cuento desde el clown que todos llevamos dentro. Ese ser que se confunde, se arriesga, juega, se divierte...que comunica con una poética

que solo el payaso tierno, idiota, loco, burlón, divertido, genial, creativo y mordaz puede llegar a dar. Conocer nuestro clown para poder llegar a una verdad desde la cual narrar.

Se avecina un taller-vendaval, un anticiclon para divertirnos, jugar y encontrar una manera de comunicar, en definitiva, una manera de contarnos.

Ilustrísimos lectores y escritores. La escritura en el álbum ilustrado. Placeres y peligros de inventar historias

☀ Pablo Albo (Albacete)

Fecha: **27 al 30 de junio** 😊 Duración: 10 horas

Un papel en blanco es un universo que aguarda a ser creado. Un nuevo mundo que aparece apenas tatuamos la primera palabra con tinta. Quien escribe decide cómo es su mundo, quién lo habita, qué sucede. Escribir una historia es sentir el placer de saberse dueño del universo.

Si inventar un cuento es un ejercicio de libertad, cuando se trata de literatura infantil todas las fronteras desaparecen. Podemos llegar a los confines más remotos del universo y mirar al otro lado y también explorar la tierra bajo nuestros pies o convertir una bombilla en un planeta mirándola muy de cer-

ca. También podemos meternos en la casa del vecino, observar un gato por la calle o una hormiga cargando una miga de pan.

Es evidente que en lugares tan dispares pueden esperarnos peligros ignotos.

Escribir también es exponerse a lo desconocido y a los desconocidos; y enfrentarse a monstruos y fantasmas como la duda, el ruido y el desaliento. Quien coge un lápiz despierta una tormenta... y la convoca. Solo los tontos dejarán de hacerlo.

Gente ilustrada. Ilustrar y proyectar libros. Ilustración 1

🌞 Violeta Lópiz (Ibiza)

Fecha: **24 al 28 de octubre** 😊 Duración: 20 horas

Uno de los trabajos de ilustración más complejos que existen es el de ilustrar libros. La diferencia fundamental con otros trabajos de ilustración es que ilustrar un libro nos permite la consecución de imágenes, es decir, nos da la dimensión del tiempo. Además de esta particularidad, hay muchas otras facetas a explorar en la construcción de un libro que no son la de crear imágenes y lo maravilloso es que ¡podemos utilizarlas!

En nuestra sociedad, estamos muy acostumbrados a fraccionar las tareas, por eso en la elaboración de los libros es muy común que uno haga el texto, otro ilustre, otro empagine, otro encuaderner, otro imprima, otro venda... Seguramente que esta manera sea mucho más eficaz pero no por ello será siempre la más interesante y rica.

El editor (ideal) se responsabilizará de la coherencia del libro, pero en muchos casos, no tendrá tanta capacidad crea-

tiva como, por ejemplo, el ilustrador, para explorar al máximo todas las posibilidades del libro.

Cuando un ilustrador hace las ilustraciones de un libro tiene la posibilidad de explorar las técnicas de ilustración, el proceso de creación, el punto de vista, el género, el ambiente, el objeto... Pero además de esta variedad de posibilidades que giran en torno a la ilustración como imagen independiente, el ilustrador también puede hablar a través del libro como objeto, gracias al paso de las hojas puede jugar con el movimiento, con el ritmo, el tiempo, puede interactuar con el lector y puede jugar con los materiales, la encuadernación, el papel, el formato, el tipo de impresión, los materiales...

El conocimiento de todas esas variables, hará que la idea del libro sea más completa y más redonda que cuando somos exclusivamente creadores de imágenes.

Descripción: En este workshop vamos a hacer libros y prototipos de libros, físicos e imaginarios.

Empezaremos el curso preguntándonos qué es un libro y para qué sirve un libro.

Investigaremos cuáles son los ingredientes de un libro, analizaremos libros y construiremos muchos libros con reglas diversas y objetivos diversos.

Sacaremos de nuestra cabeza todos esos libros que a veces se nos ocurren y con lo mínimo: una portada, un formato, una estructura y unas ilustraciones muy sencillas, capturaremos su esencia.

Haremos libros en 5 minutos, libros imposibles, fracasos de ventas, libros efímeros, libros secretos, libros sinsentido, libros autobiográficos, libros feos, libros delicados, libros para gente dormida, libros para las hormigas...

Objetivos: Con esta creación masiva y colectiva de libros intentaremos:

1. Conocer todos los elementos posibles que determinan la elaboración de un libro, para poder utilizarlas en la propia narración y construcción del objeto; y apreciarlas cuando miremos otros libros.

2. Aprender e inventar métodos para crear libros de manera independiente o espontánea.

3. Tener recursos para potenciar la belleza y la fuerza de nuestras ilustraciones dentro del conjunto del libro.

4. Entender la dificultad que entraña hacer un libro y valorar el trabajo del editor.

5. Jugar y hacer libros simplemente por placer y por la urgencia de plasmar una idea, un recuerdo, una sensación...

6. Compartir los descubrimientos, las ideas, las dificultades y trabajar en equipo.

Y, lo más importante de todo, descubrir o desarrollar lo que nosotros tenemos que contar y tener las herramientas necesarias para hacerlo.

Yo leo, tú lees, Bruce Lee.

Animación lectora 1

☉ Raúl Vacas (Salamanca)

Fecha: **24 al 26 de octubre** 😊 Duración: 12 horas

Leer provoca todo tipo de conductas extrañas. El lector que remueve su imaginación no suele repetir una y otra vez la expresión "me aburro". Se comporta de forma diferente a los demás, fija su atención sobre el libro e imagina, piensa, sueña, huye, siente, lee...

Los libros nos muestran quiénes somos o en quiénes nos gustaría convertirnos. Cada lectura es un nuevo paso para conocer los mecanismos que mueven las pasiones de los hombres. El libro es escalera, espejo, plataforma, ascensor, desván y bodega. Nuestra misión, como animadores, es abrir el libro y convertirlo en herramienta de estímulo y de trabajo.

El curso se desarrollará de acuerdo a los siguientes contenidos:

1. La vida está presente en la literatura. Tomaremos como referencia el libro "El hilo de la vida" para hablar de la vida y de lo que esperamos de ella.

Continuaremos con el libro "Algo con lo que nadie había contado" para hablar de la crisis de valores, de la prisa con que vivimos, de cómo salir de los agujeros negros en que caemos.

2. Tomaremos conciencia de que la literatura tiene un valor terapéutico importante. Trataremos de explorar nuestro mundo interior con cuatro libros: Me gusta, Me encanta, Me acuerdo y Me aburro. Abordaremos temas difíciles de tratar en el aula como la violencia machista y la muerte. Trataremos de curar y desinfectar las tres heridas que el poeta Miguel Hernández señalaba en su poema.

3. Descubriremos cómo la inteligencia emocional, de la que tanto se habla, está en la poesía (el amor, el dolor, el perdón, las emociones) y trabajaremos, finalmente, con el subjuntivo, un modo verbal que nos pondrá en contacto con la utopía y el deseo.

Cuéntame cómo lees. Animación lectora 2

Pep Bruno (Guadalajara)

Fecha: **16 al 18 de noviembre** 😊 Duración: 10 horas

El curso se desarrollará de acuerdo al siguiente programa:

1. Algunas propuestas con libros

- 1.1. Propuestas de juego con libro álbum: un acercamiento lúdico.
- 1.2. Propuestas de escritura a partir de libro álbum.
- 1.3. Otras propuestas de ludolingüística.
- 1.4. Propuestas de lectura en voz alta y narración oral.

1.5. Homenajes y reivindicaciones.

2. Las redes

- 2.1. Actividades que hacen comunidad.
- 2.2. Actividades en redes sociales.

3. Estrategias elaboradas para acercar los libros a los niños

- 3.1. Actividades más sencillas.
- 3.2. Actividades más complejas.

Más que mil palabras. La metáfora de lo inadvertido, expandir metáforas. Ilustración 2

Gabriel Pacheco (México)

Fecha: **12 al 17 de diciembre** 😊 Duración: 20 horas

Nivel medio y avanzado

El eje del taller es un ejercicio de intervención fotográfica para bordar otra forma de creación y encontrar distintos caminos de profundización en el discurso de nuestra ilustración.

Sus objetivos son acercarse a lo incierto y su poética a través de ejercicios de apropiación, teniendo a la intuición como un recurso para encontrar otra forma de imaginar las cosas.

La idea es que en el taller podamos construir nexos mediante la intervención para apuntalar metáforas e hilos narrativos que nos ayuden a profundizar los mensajes de la ilustración y conectar nuestras memorias con el hallazgo. Es utilizar lo recordado, lo imaginado y lo soñado como artilugio creador en una ilustración.

El taller se desarrollará de acuerdo al programa siguiente:

BLOQUE I. El primer acercamiento y la belleza del caos (Día 12)

1. La figuración y la apropiación.
2. La intuición y el tono.
3. Luz y atmósfera.
4. Los primeros enunciados conceptuales.
5. Aquello que nos gusta: la intuición.

BLOQUE II. Replanteamiento y ordenamiento (Días 13 y 14)

1. La significancia y la mirada.
2. La deconstrucción y el concepto.
3. Estructuras formales: color, jerarquías, énfasis, composición.
4. Los tres mensajes de la ilustración.
5. Figuras y metáforas.

BLOQUE III. La consolidación de la intuición (Días 15 y 16)

1. El discurso y la voz.
2. Vocablos visuales.
3. Trama.
4. Narrativa.
5. Legibilidad.

BLOQUE IV. La mirada conversada (Día 17)

1. La idea del libro.
2. Una anatomía exacta: ejemplos de libros.
3. La reflexión.
4. El funcionamiento.

Matricula:

15 días previos a la fecha de comienzo del curso en la Biblioteca o a través de la página www.isladelecturas.com
Plazas limitadas a 20 / 25 por curso.

Horario:

Los cursos-talleres se impartirán en horario de tarde y a partir de las 16 horas. La información sobre el horario específico de cada módulo se facilitará cuando se formalice la matrícula.

Precios:

10 horas: 15 € 12 horas: 18 € 16 horas: 20 € 20 horas: 30 €
122 horas (programa completo): 80 €

20% descuento a personas desempleadas, estudiantes y jubiladas.

Con la colaboración de Raúl Vacas, escritor y gestor cultural.

La Facultad de Filología de la ULPGC expedirá un certificado con las horas de asistencia para el reconocimiento de créditos de los estudiantes universitarios

Biblioteca Insular de Gran Canaria · C/ Remedios, 7
<http://bibliotecainsular.grancanaria.com> · 928 382 672

