

**RUTAS
DE LECTURA**
ELLAS VIAJAN

Proyectos
con voz de mujer

**RUTA 7:
VIAJAR
POR EL ARTE**

RUTA 7:

Viajar por el arte

- Artes plásticas, música, cine, espectáculos, deporte..... 183
- **LEER:** Las vocaciones STEAM..... 184
- *Dibujo de una ciudad.*
Tejubehan. Thule, 2014..... 184
- **CONVERSAR:** 185
- **PROYECTAR:** Una exposición..... 186
- *El globito rojo.*
Iela Mari. Kalandraka, 2006..... 186
- **ANIMATION LAB. Proyectos prácticos y divertidos para crear cine de animación.**
Laura Bellmont y Emily Brink. Parramón, 2017..... 188
- *Cómo son los animales y cómo dibujarlos.*
Ai Akikusa. Gustavo Gili, 2021..... 189
- *La reina de los colores.*
Jutta Bauer. Lóguez, 2003..... 190
- *La filarmónica se viste*
Karla Kuskin; Marc Simont (il.). Corimbo, 2013..... 192
- *Verano.*
Suzy Lee. Barbara Fiore Editora, 2023..... 193
- *Arte crea tu libro.*
Marion Deuchars. Coco Books, 2011..... 195
- *100 conceptos sobre arte.*
Susie Hodge; Marcos Farina (il.). Coco Books, 2023..... 197
- *Mujeres en el deporte. 50 intrépidas deportistas que jugaron para ganar.*
Rachel Ignatofsky. Nórdica y Capitán Swing, 2018..... 198

AUTORAS:

Beatriz Sanjuan y Lara Meana

EDICIÓN Y COORDINACIÓN:

TresBrujas

COLABORADORES:

Consultora: Rosa Piquín Cancio

Corrección ortotipográfica y de estilo: Luisa Stampa

Ilustraciones del proyecto *Ellas Viajan*: Alicia Varela

Diseño editorial y maquetación: estudio vagoon

Rutas de lectura: Guía Ellas Viajan.

Proyectos con voz de mujer.

1ª edición (digital): noviembre de 2024

© TresBrujas, 2024.

RUTAS DE LECTURA

es un proyecto concebido y realizado por TresBrujas.

www.rutasdelectura.com
rutasdelectura@gmail.com

f /rutasdelectura
@rutasde.lectura

Esta obra está sujeta a la licencia
Atribución/Reconocimiento -
Sin Derivados 4.0 Internacional
de Creative Commons.

TresBrujas

Equipo de especialistas
en Lectura Infantil y Juvenil

Gijón, Asturias

T: (+34) 984 19 24 41

M: (+34) 661 014 100

www.rutasdelectura.com/tres-brujas/

tresbrujaelij@gmail.com

f /tresbrujas

@tresbrujaelij

Este proyecto ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura a través de la dirección General del Libro y del Plan de Fomento de la lectura.

ELLAS VIAJAN

RUTA 7: VIAJAR POR EL ARTE

Artes plásticas, música, cine, espectáculos, deporte

Explorar el arte siempre nos lleva más allá de lo previsto. Preguntar honradamente a las niñas y los niños, también. Así nos vemos envueltas en la frenética creatividad que los caracteriza, saltando sobre los límites del pasado y del presente y aprendiendo de sus miradas atentas y sus manos extendidas.

No dibujamos en papeles, sino sobre el viento.

No componemos con instrumentos, sino con latidos.

La vida entera es un espectáculo y la competición se celebra en el interior de nuestras células. ¿Preparadas? ¿Listos? Se apagan las luces y brillan nuevas estrellas.

LEER:

Uno de los puntales de la educación debería ser la actualización permanente de quienes la eligen como profesión. Para acompañar a otros en sus descubrimientos, necesitamos mantener activada la curiosidad y bien entrenados los recursos para acudir a saciarla: aprender a aprender, no solo en la infancia, sino con ella.

La historia con la que comienza esta ruta quizás sea para nosotras la más representativa entre los cien títulos que componen la guía *Ellas viajan*. Leamos la historia de Teju y dejemos que nos transforme, nos comprometa y nos ponga en camino.

SOBRE ESTE LIBRO:

Este es un libro para leer con los cinco sentidos. Con el olfato, por el intenso olor a tinta que desprenden sus páginas serigrafiadas a mano. Con el tacto, al pasar las yemas de nuestros dedos por el rugoso papel fabricado artesanalmente. Con el oído, porque es un libro lleno de música, a pesar de la prohibición de cantar que sufren las mujeres en la aldea de donde proviene la protagonista. Con el gusto, porque las palabras son tan poderosas que se pueden saborear al pronunciarlas. Y, por supuesto, con la vista.

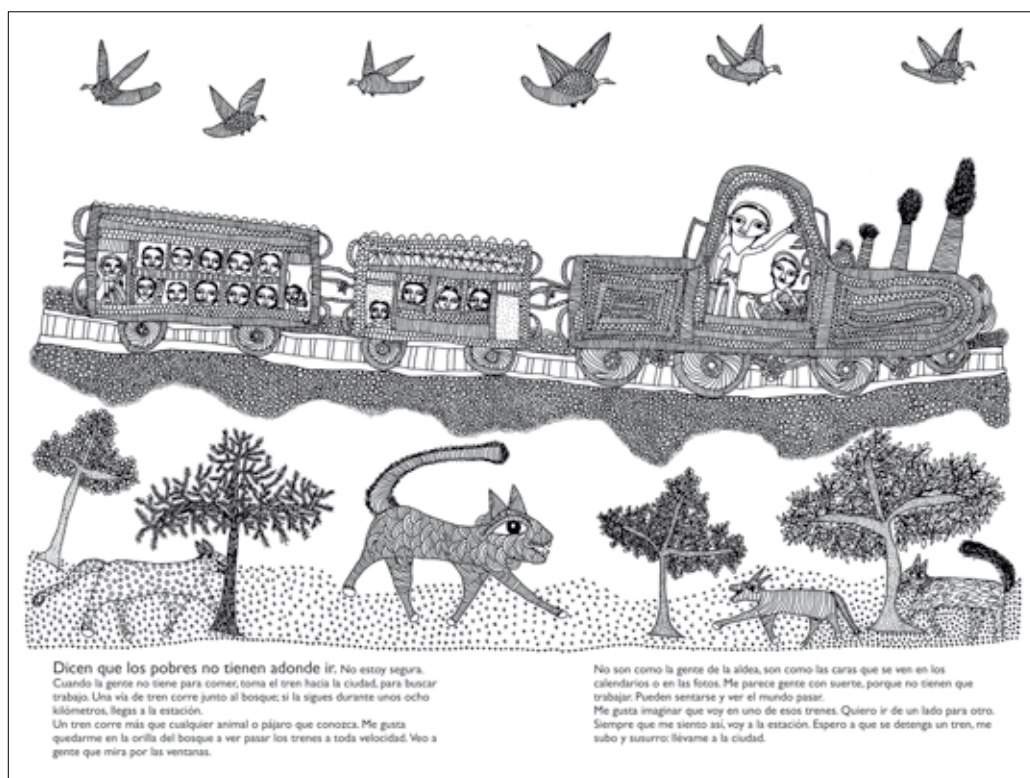
Dibujo de una ciudad cuenta la biografía de Tejubehan, de su vida cotidiana en la pequeña aldea de la India donde nació, de cómo una sequía la obligó a trasladarse con su familia a la ciudad, de cómo la casaron y comenzó una nueva vida nómada, de cómo descubrió el dibujo y se convirtió en artista a pesar de ser analfabeta.

Título: *Dibujo de una ciudad*

Autora: Tejubehan

Editorial: Thule, 2014.

Un relato biográfico apasionante de una mujer valiente, con una gran resiliencia, que sueña y dibuja, dibuja y sueña lo que desea para ella y para el resto de las mujeres.

CONVERSAR:

«Me llaman Teju. Aquí es donde estoy, soy una niña de aldea».

Así comienza el encuentro. Así nos tiende la mano su autora, como cualquier otra niña. Una niña de aldea que se enfrenta al hambre y al bosque, al trabajo duro, a la pobreza. Que no debe cantar en público. No debe aprender a dibujar. Porque en la vida que le está destinada, sus sueños solo pueden transformarse en oraciones.

Pero no es un milagro el que pone a su alcance primero la música y después la pluma y el papel. Es simplemente una persona que cree en ella como igual:

«Entonces Ganeshbhai me dice: “¿Por qué no pruebas?”

Es como magia. Me siento en un lugar con pluma y papel y mi mano se mueve sola. Líneas, puntos, más líneas y más puntos y ya tienes un dibujo. Puedo darle vida a cosas que he visto y he conocido y también a cosas que imagino. Incluso puedo mezclarlas.

He viajado durante toda mi vida, buscándome la vida, pero esto es un camino nuevo. Colma mi corazón».

Todos los libros nos transportan al interior de sus creadores. Sus miradas, sus sentimientos, sus palabras, se hacen nuestros a través de los personajes, aunque todo lo que cuenten pertenezca a otra época o sea completamente inventado.

Pero aquí, como sucede en una carta personal, no hay apenas distancia entre la mano que dibuja, su sencilla descripción de los hechos, y el final que se materializa entre nuestros dedos. No se trata solo de la veracidad palpable en las palabras y los dibujos de Teju. Libros como este existen gracias a proyectos como **Tara Books**, una pequeña editorial independiente de la India que no descuida ningún detalle de ese proceso de transmisión. En palabras de Gita Wolf, editora y fundadora:

«Buscamos combinar la estética y la política, sin una pesada carga de pedagogía de manual, y recuperar la belleza con relevancia social [...]. Concretamente, estamos interesados en explorar modos de mirar, representar y pensar, especialmente de los individuos y tradiciones que han sido ignorados o relegados [...]. Realizamos talleres, investigación y documentación en torno a la pedagogía crítica, el arte indígena y popular, la lectura y la educación artística, la paz y los estudios de género».

◀ <https://tarabooks.com/about/>

PROYECTAR:

Con esta inspiración desatando todas nuestras emociones, llegamos a las aulas, bibliotecas y otros espacios donde nos encontramos con niñas y jóvenes. Llegamos a la realidad y, como siempre, nos desborda. Lenguajes y técnicas digitales, música electrónica, lectura en pantallas... ¿Estamos realmente dispuestas a emprender el viaje que nos demandan?

Esta vez nuestro proyecto será la historia de una confluencia de caminos, y estará dedicado al cine. Como en tantos formatos culturales, la transición de lo popular a lo consagrado resulta compleja por sí misma: entre su aceptación como arte y su plena consideración como industria, todo un entramado de relaciones conceptuales afecta a la producción y a la recepción del mensaje cinematográfico. ¿Y con respecto a la infancia? Más todavía.

Prácticamente todas las obras infantiles de éxito acaban llegando a las pantallas. Y viceversa: de ellas se derivan no tanto libros (que también) como un imaginario ficcional compartido que a menudo difiere del que consideramos literario. Casi nadie llama lectura al proceso de comprensión, interpretación y crítica de las obras cinematográficas y en pantalla, desde videojuegos y ficción digital hasta las que no tienen siquiera clasificación todavía. Sin embargo, forman buena parte de lo que los propios niños y jóvenes —y no tan jóvenes— creen saber sobre el canon cultural. Sin ir más lejos, las versiones Disney prevalecen sobre el conocimiento actual de los cuentos de tradición oral¹.

Y en medio de toda esta reflexión, surge un punto donde detenerse, esencial para *Ellas viajan*: ¿qué papel juegan las mujeres en el cine? Musas, Galateas, ¿diosas? No tanto. Solo hace falta investigar un poco para ver de qué manera se ha dificultado su acceso al otro lado de la cámara, desde los primeros momentos del cinematógrafo. Nombres pioneros como los de Alice Guy Blaché y Lotte Reiniger tienen mucho que contar.

◀ 1. Más sobre este asunto en el artículo "Hemos abandonado la sangre:

<https://circulohexagono.blogspot.com/2012/12/hemos-abandonado-la-sangre.html>

▶ Lotte Reiniger y el inicio de la animación, en *Cinecosas*:

<https://www.youtube.com/watch?v=yfyxiG2yiM>

SOBRE ESTE LIBRO:

Un clásico de 1967 que sigue invitando a lectores de todas las edades a imaginar y soñar con sus ilustraciones minimalistas y casi abstractas. Con austeros trazos en línea negra y una mancha de color rojo que se transforma, Iela Mari crea este libro silencioso de gran carga poética.

Con la publicación de este libro, Iela Mari revolucionó el panorama de la literatura infantil, al crear un nuevo lenguaje icónico basado en la delicadeza gráfica y en la firme convicción de que las asociaciones que los niños realizarían a partir de la lectura de este libro contribuirían a desarrollar su capacidad de atención y su imaginación.

Título: *El globito rojo*.

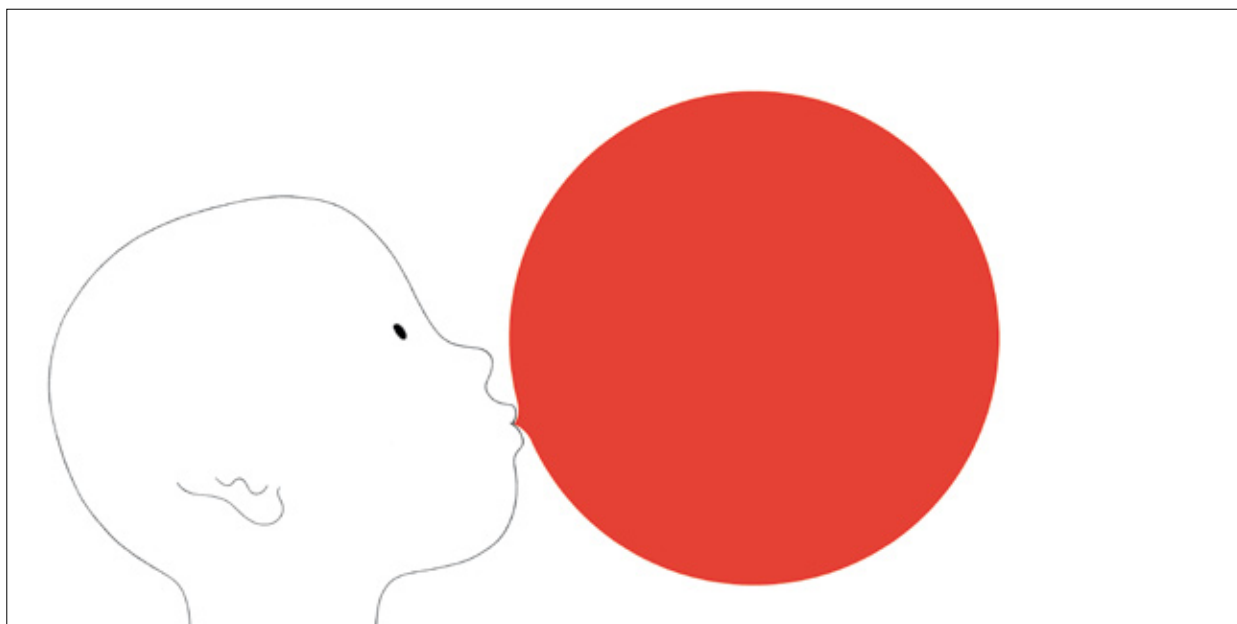
Autora: Iela Mari

Editorial: Kalandraka, 2006

Álbum mudo o silente, sin palabras. Son diversas las denominaciones que recibe y las posibilidades que ofrece. Son muchas las autoras que lo estudian y las que lo han frecuentado con excelencia, varias de ellas presentes en nuestras rutas: Suzy Lee, Mandana Sadat, Pacovská, Albertine, Ana Juan, María Pascual, Karishma Chugani, Beatriz Martín Vidal, Issa Watanaabe, Angela Lago. Sin embargo, son muy pocas las obras que descansan de verdad en una secuencia únicamente visual, cuyas piezas no dependan en modo alguno de construcciones narrativas o culturales de naturaleza lingüística, por más que sean universales y comprensibles en cualquier lengua.

La «gramática de la imagen» en este caso se desarrolla con línea y contorno, forma y color, en su estado más puro. Por esa razón, en nuestros talleres, *El globito rojo* recibió el nombre de libro mágico: las atentas miradas que recorrían sus páginas creían asistir a una transformación que se producía sobre la marcha, obedeciendo a sus deseos¹.

Esta sensación está en el mismo principio de la cinematografía y, dentro de esta, en la animación, donde vamos a centrar nuestro interés para el proyecto.

¹ Una lectura de este título que ha inspirado tanto a familias como a personas que se dedican a la mediación es la que realiza Sara Iglesias, disponible en el canal *Entrelecturas*: https://www.youtube.com/watch?v=wuTZX3ulWg8&t=104s&ab_channel=entrelecturas

SOBRE ESTE LIBRO:

Un manual sencillo y práctico para crear nuestros propios cortometrajes animados. También desarrolla algunos de los principios básicos de la animación y nos da a conocer interesantes creadores, la mayoría mujeres, que pueden inspirarnos o, sencillamente, hacernos disfrutar con sus variadas producciones.

El libro ofrece pequeños proyectos artesanales a realizar con materiales sencillos (cartulina, plastilina, manchas de color) para transformar lo estático en movimiento: distintos tipos de folioscopios, creación de personajes en dos y tres dimensiones, diseño de escenarios... Los capítulos se suceden incrementando la complejidad de las propuestas, pero siempre con instrucciones claras y al alcance de grandes y pequeños.

Título: *ANIMATION LAB. Proyectos prácticos y divertidos para crear cine de animación.*

Autoras: Laura Belmont y Emily Brink.

Editorial: Parramón, 2017

Las autoras utilizan un estilo desenfadado, enfatizando el aspecto lúdico de sus ejercicios, algo fundamental en esta tipología de proyectos creativos que requiere cierta dosis de paciencia, compromiso y constancia.

Este título, al que llegamos a partir de los talleres impartidos por Virginia Acebal para TresBrujas, en 2016, nos acompaña desde hace años en los carros de selección que paseamos por los colegios e institutos. En el año 2022, con la colaboración y aporte presupuestario del Ayuntamiento de Tapia de Casariego y su Plan de Igualdad, el CEIP Príncipe de Asturias incorporó el proyecto *Ellas viajan* a su programación. Del diálogo inspirado por las lecturas nacieron varias actividades de *stop motion*, elegidas y desarrolladas por el alumnado. Como referente se empleó sobre todo el trabajo de Margaret Scrinkl, artista del papel y la animación:

▶ <https://scrinkl.com/>

◀ <https://youtu.be/K2jRpGICOUw>

Los cursos superiores prefirieron realizar microproyectos por equipos, en los que cada uno planificaba un guion mínimo de lo que quería contar y lo llevaba a la práctica con recortes, de modo sencillo. Las niñas y niños más

pequeños prefirieron plantear y votar juntos cada aspecto del proceso: el tema (Halloween), la técnica (acumulación de recortes planos), los colores (naranja, verde, negro), el guion (una bruja que prepara una poción siniestra y consigue un resultado inesperado y decepcionante), la música (*En la gruta del rey de la montaña*, de Grieg) y los efectos sonoros (risas, ebullición, maullidos, pasos, etc.). El corto resultante dio nombre a los talleres posteriores: STOP MOTION POTION. El resultado final se colgó en Youtube para que pudieran compartirlo con las familias:

◀ <https://youtu.be/Ftk4D-E5PY8>

SOBRE ESTE LIBRO:

Dice Ai Akikusa que, para poder dibujar animales —y cualquier otra cosa—, lo más importante es observar. Debemos fijarnos atentamente en la forma de su cabeza, la distancia y posición de sus ojos, la forma del hocico, en si apoya o no toda la pata al pisar y en las proporciones entre las distintas partes del cuerpo. Cuanto más observemos la silueta del animal, cuanto más sepamos acerca de cómo se mueve, qué come o dónde habita, mejor podremos dibujarlo.

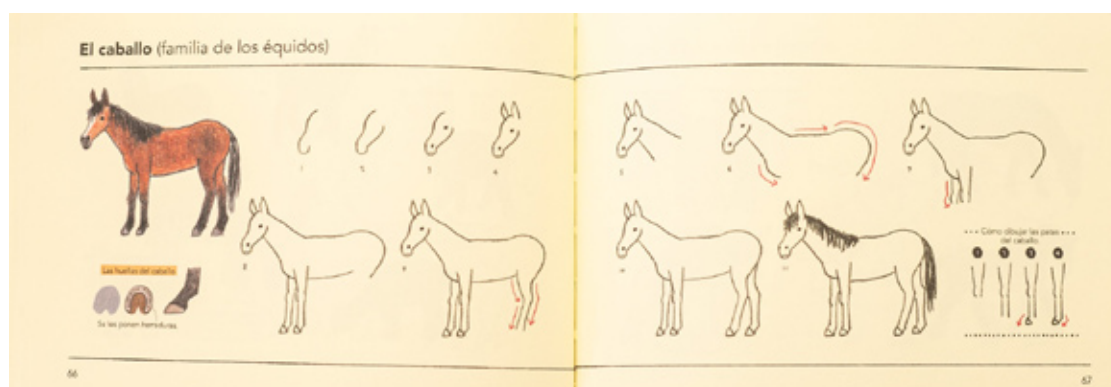
A lo largo de las páginas de este libro, la autora nos indica paso a paso cómo retratar casi ochenta especies diferentes, domésticas o salvajes, mientras desgrana aquí y allá datos sobre ellas que nos pueden resultar útiles para nuestro dibujo y despierta nuestra curiosidad sobre distintas particularidades de los animales que estamos ilustrando.

Título: *Cómo son los animales y cómo dibujarlos.*

Autora: Ai Akikusa.

Editorial: Gustavo Gili, 2021

Un libro informativo que nos obliga a observar con detenimiento y a seguir investigando sobre los animales, para dar vida a nuestras propias imágenes.

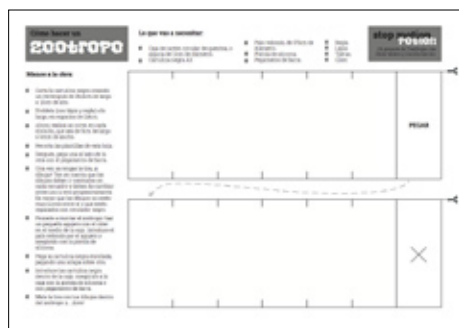
A menudo, en los temas que nos interesan nos volvemos más exigentes y no nos conformamos con lo primero que sale. Muchas niñas y niños amantes de los animales no querían utilizarlos en sus proyectos, porque la rapidez con la que había que trabajar no casaba con su perfeccionismo. Los manuales de dibujo suelen ser muy adecuados para obtener obras más realistas y trabajadas, pero este nos ayuda también a ganar soltura. En realidad, es una elección ideal para proyectos documentales, especialmente

de naturaleza, y también para crear personajes que presenten otro tipo de contenidos. En la **Ruta 3** los «pusimos a trabajar» en la cartelería y en esta ocasión también les propusimos presentar anuncios o programas. Sin embargo, la opción más apreciada en los talleres fue la realización de zoótropos:

«¿Qué es un zoótrolo y cómo funciona?»

Un zoótrolo es un cilindro con ranuras verticales en la pared. En el interior del cilindro hay una tira con una serie de imágenes secuenciales. Cuando el cilindro gira, el usuario ve las imágenes del interior mirando por las ranuras, que evitan que las imágenes se emborronen. Esto, combinado con la rápida sucesión de imágenes, crea la ilusión de movimiento en un bucle sin fin»..”

En este enlace podéis **descargar la plantilla** que hicimos en *stop motion potion* para construir zoótropos en casa, a partir de cajas de quesitos:

◀ Zoetrope animation, en Adobe:

<https://www.adobe.com/es/creativecloud/animation/discover/zoetrope-animation.html>

◀ En Material descargable de nuestra web: *Rutas de Lectura*:

<https://www.rutasdelectura.com/wp-content/uploads/2024/11/Zootropo.pdf>

SOBRE ESTE LIBRO:

Una colina, un castillo, una reina llamada Malwida, dibujados en blanco y negro, con trazo a línea, sencillo y preciso.

Un grito, con el que la reina reclama la aparición de cada uno de sus súbditos. Uno a uno, van llegando, representados como los garabatos improvisados de un niño sobre una hoja en blanco.

El azul se presenta suave y delicado, casi como una nube. El rojo, impetuoso e indómito. El amarillo la envuelve, cálido, para luego volverse quisquilloso. Cuando los tres colores se encuentran, llega al caos. ¿Podrá la reina volver a recuperar el orden en su reino?

Título: *La reina de los colores.*

Autora: Jutta Bauer.

Editorial: *Lóñez, 2003*

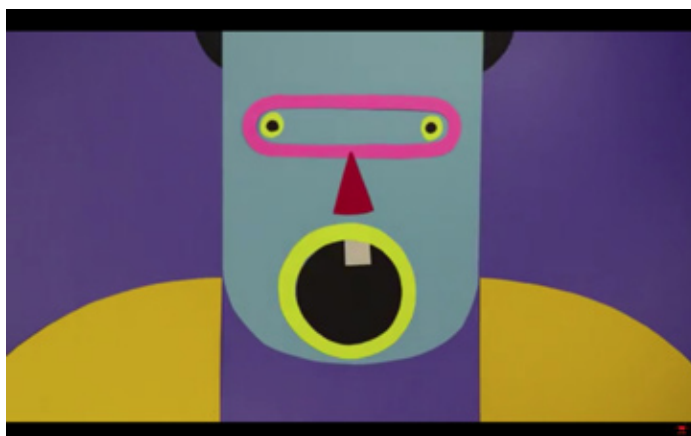

Un libro de gran expresividad que explora la teoría del color y el juego, y crea un mundo de sensaciones que permite la exploración emocional y la creación artística.

La reina de los colores es la obra con la que iniciamos, hace veinte años, nuestras selecciones para la igualdad. Tenía todo lo que podíamos pedir: gran calidad y capacidad para generar espacios de ficción abiertos y creativos, dentro de los cuales experimentar la búsqueda de la identidad y el respeto por la misma. Sus planteamientos analizaban y superaban estereotipos, proponiendo alternativas libres de prejuicios de género. Incluso presentaba una página final donde las niñas y niños podían incorporar una obra propia a la historia.

Cuando las sesiones crecieron en número y, sobre todo, en aforo, comenzamos a buscar músicas que acercasen las sensaciones creadas con la lectura en pequeño grupo al formato teatral que se nos pedía. En colaboración con Mª José Gutiérrez, especialista en musicoterapia, seleccionamos cortes de música clásica y jazz que trasmitieran los estados de ánimo por los que pasaba Malwida. La expresión plástica con trazos libres sobre grandes superficies comunitarias, junto con el uso de pequeñas piezas de papel rasgado y cintas de colores, convirtió la actividad en una verdadera fiesta creativa, donde tenían cabida las distintas artes en perfecta complementariedad.

¿Cómo podemos trasladar esto a la pantalla? Lo cierto es que el formato videoclip se adapta perfectamente a ello. En la siguiente obra, creada para el grupo musical Mundo Aflora, de Brasil, podemos ver múltiples ideas para jugar con el color en formato audiovisual, haciendo referencia a todos los sentidos:

◀ Video de Deco Farkas:

<https://www.youtube.com/watch?v=tISolEWT8IY&list=LL&index=16>

SOBRE ESTE LIBRO:

Al caer la noche, ciento cinco hombres y mujeres se preparan, cada uno en su casa, para irse a trabajar. Algunos se dan un baño, otros una ducha. Todos se ponen lentamente la ropa interior, los pantalones, faldas o vestidos, se abotonan las camisas. Algunos llevan calcetines de algodón, otros de seda, o medias o calcetines de lana: los hombres, siempre negros. Uno incluso lleva faja.

Cuando están vestidos, se despiden y salen de casa cargados en su mayoría con un maletín de mayor o menor tamaño. A las 8:45 se suben al escenario del auditorio de la Filarmónica. Sacan sus instrumentos de los estuches, se sientan, los afinan. Y entonces sí, por fin, comienza el concierto.

Un álbum delicioso de pequeño formato que nos invita a una lectura corporal y silenciosa, hasta que estalla la música.

A partir de esta propuesta, la actriz y profesora de Arte Dramático Cristina Suárez desarrollaba todo un proyecto de expresión corporal, apto para el alumnado de cualquier edad. Lo cierto es que basta realizar una lectura pausada de sus líneas para experimentar un deseo irrefrenable de interpretarlas. Si a ello le sumamos la selección musical, como hicimos con el título anterior, la actividad no precisa más.

¿Y si queremos grabarlo en pequeñas escenas, salvaguardando la imagen de los participantes? Podemos volver a utilizar el recurso de los animales, creando máscaras para los personajes, de modo que las distintas personas

Título: *La filarmónica se viste*

Texto: Karla Kuskin

Ilustraciones: Marc Simont.

Editorial: Corimbo, 2013

que intervienen lo hagan como ranas, ovejas, cigüeñas o lémures. O podemos añadir a nuestro repertorio de técnicas la pixilación. ¿En qué consiste? Se trata de capturar con la cámara mínimos movimientos de seres vivos y verlos en un movimiento continuo, con resultados mágicos, cómicos, poéticos o todo a la vez. La realizadora audiovisual Valeria Martí lo utiliza en este pequeño corto de presentación:

◀ <https://www.youtube.com/watch?v=5JQIORJULTw>

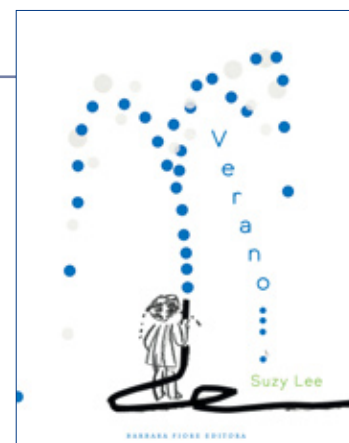
En el libro de Belmont y Brink, que nos sirve de manual, encontraremos de nuevo las orientaciones necesarias para desarrollar nuestras ideas, así como buenas razones para usarlas:

«Hay algunos objetivos de aprendizaje maravillosos inherentes a la pixilación. El primero y más obvio es el desarrollo tanto de las habilidades motrices gruesas como de las más finas. Los movimientos practicados en los ejercicios [...] requieren que los actores controlen sus cuerpos y mantengan diferentes poses durante cortos periodos. El segundo es elemento de colaboración y el trabajo en equipo necesario».

SOBRE ESTE LIBRO:

Como si este libro comenzara en el mismo punto en el que termina *La filarmónica se viste*, en la primera página de *Verano* vemos a los músicos aparecer por una esquina el escenario. Pero antes de llegar ahí, si somos seres curiosos y hemos explorado la camisa que abraza este libro, habremos descubierto varias cosas: que este es un libro para leer con los cinco sentidos y que tiene una banda sonora que lo acompaña: la pieza dedicada al verano del compositor veneciano Vivaldi.

Los breves textos al inicio de cada movimiento sirven para dar contexto, para dejar caer brevemente una anotación punteada, como si fuera un instrumento más que tocarse los compases iniciales. Al terminar, el verano.

Título: *Verano*

Autora: Suzy Lee

Editorial:
Barbara Fiore Editora, 2023

Una ilustración en calma, un paisaje teñido de los tonos estivales. Aparece un grito, una mano que sostiene un globo, un perro desconcertado, una niña que corre. Y todo se desata: la algarabía de una guerra de globos acompañada por violines apasionados. Las imágenes se suceden, se expanden, explotan sobre las páginas con su trazo rápido y lleno de movimiento.

Una colección de dibujos inolvidables de la artista coreana Suzy Lee, ganadora del Premio Hans Christian Anderson en 2022, que celebra todo lo que la estación veraniega nos ofrece y nos regala.

La música se convierte en absoluta protagonista de este título. Pero, si hemos prestado atención al trasfondo de estas rutas, algo nos estará incomodando, allá en el fondo: la necesidad de investigar la presencia de compositoras en la historia.

El catálogo de música de Women's Legacy nos da acceso a biografías y obras musicales de autoría femenina, utilizando distintos filtros. También pone a nuestra disposición **actividades creadas por docentes**, para distintos niveles educativos.

Esa vía de investigación queda abierta, y podríamos utilizarla como base para crear videoclips o cortometrajes, como estábamos planteando, o un cuaderno de artista, al estilo de Suzy Lee. En nuestro caso, utilizaremos para ese proyecto una obra que nos interesa especialmente: la de **Iris Azquinez**. Esta violonchelista y compositora en sus últimas creaciones aún la revisión de los autores cumbre del instrumento que domina con la producción de una visión propia. *Azul y Jade* y *Blanco y oro* son bases perfectas para esa exploración plástica cimentada en la vivencia musical y el color. Pueden completarse con propuestas de danza contemporánea, videoarte o *performance*, combinando tradición y modernidad.

◀ <https://womenslegacyproject.eu/es/home/>

◀ <https://www.irisazquinez.com/es/inicio-2/>

SOBRE ESTE LIBRO:

Este libro es al mismo tiempo un recorrido por la historia del arte y un libro de actividades, un libro de artista y un catálogo de materiales y técnicas que invitan a la exploración creativa y a la investigación.

Sus ideas juguetonas plantean proyectos y actividades para aprender a mirar desde otros ángulos, explorar toda la versatilidad del mundo del color, imitar a los grandes artistas, pero también romper normas y cánones en la búsqueda de otras perspectivas.

La estructura del libro parte de las obras de artistas como Leonardo da Vinci, Calder, Matisse, Van Gogh, Louise Bourgeois o las responsables de las pinturas rupestres, para orientar prácticas que toman sus elementos significativos y los traducen a propuestas asequibles para personas de cualquier edad, independientemente de su nivel de conocimiento o práctica en lo artístico.

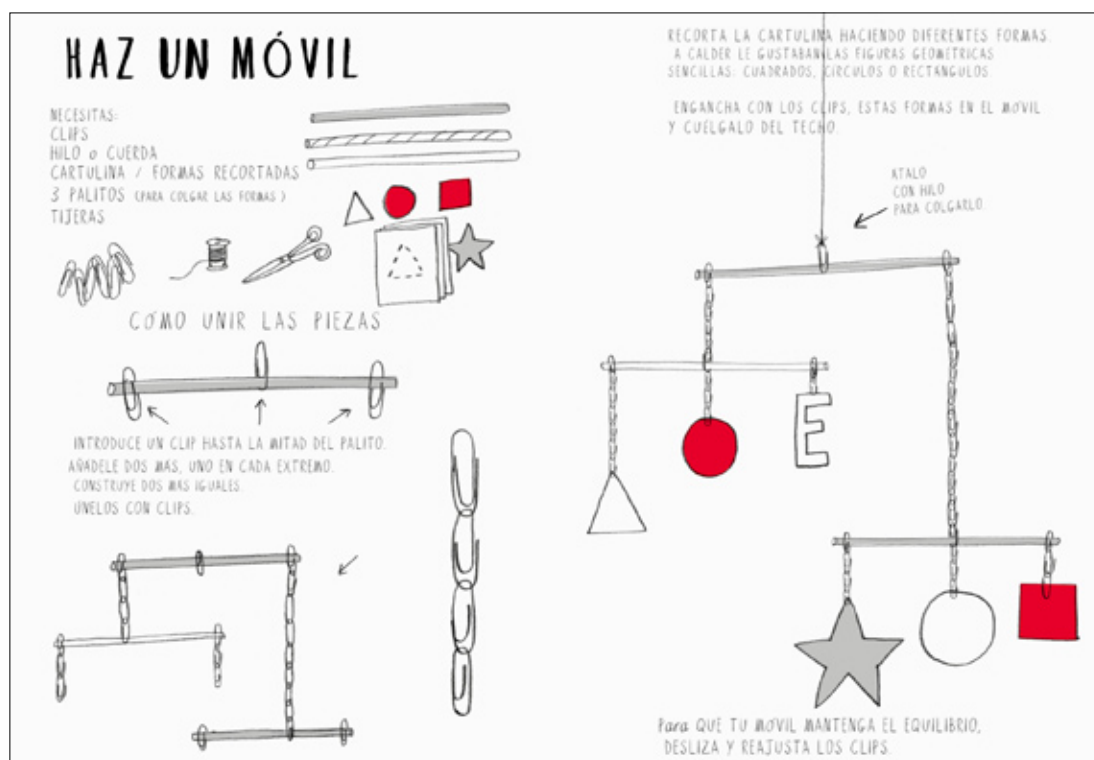
Merece la pena dejarse llevar por sus versátiles sugerencias, utilizando los materiales más diversos, algunos habituales como el carboncillo o las témperas, otros sorprendentes, como un pulverizador o las yemas de nuestros dedos.

Título: *Arte crea tu libro*

Autora: Marion Deuchars.

Editorial: Coco Books, 2011

Qué mejor compañía para nuestras exploraciones que semejante obra. Como vemos, podría adaptarse a todo tipo de educación artística, de la más clásica a la más moderna, y no sería muy difícil crear con ella un estudio portátil que hiciera las delicias de todos en los viajes y desplazamientos de la vida cotidiana. Siempre recomendamos fomentar la costumbre de llevar en los bolsos o mochilas un pequeño «kit de emergencia»: algo pequeño para leer, escribir, dibujar e, incluso, recopilar pe-

queñas piezas a modo de *collage*. En una bolsa mínima se puede llevar un cuaderno o agenda, acompañado de lápices, una tijera y un pegamento. Si extraemos de *Arte, crea tu libro* las ideas que se adapten a esa economía de medios, siempre estaremos preparados para dedicarles un rato de espera, aburrimiento o inspiración, cuandoquiera que surja.

Podríamos darle forma de baraja, como hace la editorial argentina Tinkuy con sus juegos literarios:

◀ <https://tinkuy.com.ar>

Y, por supuesto, sería estupendo completar la oferta con esas otras modalidades: actividades literarias, de música o de experimentación científica. Las mujeres artistas de los siglos xx y xxi también pueden ser una gran fuente de inspiración. El proyecto docente *Escuela en la Hierba* brinda con frecuencia información sobre estas creadoras: desde Sister Corita y Judith Scott hasta Alice Fox y Ana Mendieta. ¿No te pica la curiosidad?

◀ <https://www.instagram.com/escuela.en.la.hierba/>

Nosotras, por nuestra parte, proponemos recopilar los estilos y técnicas de todas las ilustradoras que componen estas rutas y dedicarles un libro equivalente al de Deuchars: un *Ilustración, crea tu propio camino*. ¿Qué te parece?

◀ Experiencias en el CRA Les Mariñes (Asturias), siguiendo las propuestas de Sister Corita en su libro *Observar, conectar, celebrar. Enseñanzas sobre creatividad*. Gustavo Gili, 2019.

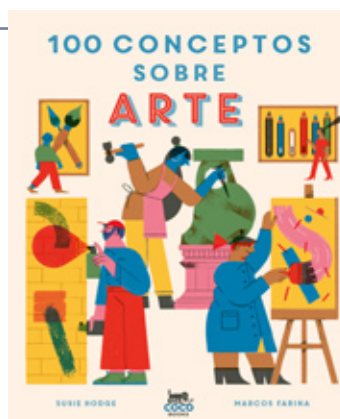
SOBRE ESTE LIBRO:

Este libro es un compendio que incluye una enciclopedia sobre el mundo del arte comprimida en un centenar de páginas. Un repaso por conceptos, materiales, técnicas, formas, temas, movimientos

Este libro es también un recorrido por obras significativas de la historia del arte y algunos museos que las alojan.

Este libro contiene además actividades creativas inspiradoras y preguntas que nos ayudan a cuestionar nuestra mirada y reflexionar.

Susie Hodge aporta todo su conocimiento y experiencia como divulgadora artística mediante textos breves y concisos de un gran poder comunicativo. Las ilustraciones de Marcos Farina, con colores planos y figuras sintéticas, se adaptan a la perfección a esta propuesta y crean un libro imprescindible para aprender a mirar el arte y el mundo.

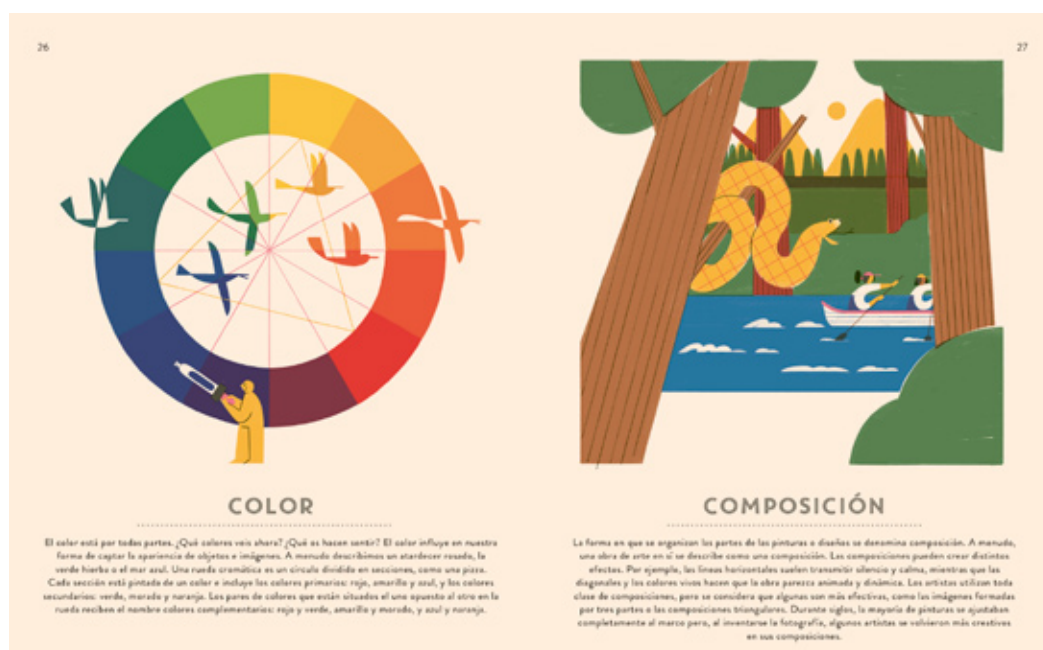
Título:

100 conceptos sobre arte

Texto: Susie Hodge

Ilustración: Marcos Farina.

Editorial: Coco Books, 2023

Muchos de los proyectos que planteamos en esta guía *Ellas viajan* tenían un reparto en el tiempo, un calendario de realización. En la Ruta 7 todavía no hemos empleado este recurso organizativo, y esta nos parece una obra perfecta para hacerlo. Os animamos a elegir un concepto sobre arte para cada semana y reunir todas las curiosidades y actividades asociadas al mismo que se os ocurran.

Pongamos un ejemplo: abrimos una página al azar y aparece «sombreado». Durante una semana, buscaremos imágenes que trabajen con las sombras, las produciremos nosotros mismos, haremos teatro de sombras o buscaremos cortos producidos con ellas. Jugaremos con nuestra sombra y nos «asombraremos» al saber que los niños pequeños se asustan cuando descubren la suya. Imaginaremos lo que haría un «artista de la sombra» y buscaremos artistas del claroscuro.

¿Y si abrimos por la página 80? Volvemos a la animación y, como hemos aprendido mucho durante el curso, ya podemos presentar una película totalmente realizada en un proyecto de biblioteca, en este caso municipal, con chicas y chicos de 12 a 15 años. También estamos listos para pasar de las creaciones en dos dimensiones a la animación de muñecos articulados, y dividir el trabajo por planos entre los distintos equipos, para después montarlo y colocar la banda sonora: [Video del accidente](#).

¿No os parece que nos ha quedado muy bien? Quizás nuestro próximo argumento se desarrolle en el mundo del arte o, por qué no, del deporte.

► <https://vimeo.com/893307173>

SOBRE ESTE LIBRO:

Rachel Ignotofsky nos acerca a las vidas y a las carreras deportivas de cincuenta atletas profesionales que lucharon contra el sexismo, que las consideraba débiles y las excluía de muchas de competiciones importantes.

Como ya hizo en sus otros libros, *Mujeres de ciencia* y *Mujeres en el arte*, no solo pone en valor la capacidad de estas atletas para destacar deportivamente, sino también su valor a la hora de desafiar el *statu quo*, luchar contra los estereotipos y a favor de la justicia social, lo que ha creado nuevas oportunidades para las generaciones futuras de mujeres deportistas.

Las cincuenta biografías, narradas con brevedad minuciosa, corresponden a su vez a cincuenta disciplinas deportivas diferentes. Además, se complementan con breves capítulos sobre la cronología histórica de la presencia de las mujeres en el deporte, sobre anatomía muscular, algunos equipos influyentes, así como con estadísticas comparativas de salarios y atención mediática y una bibliografía web con las fuentes utilizadas por la autora en su investigación para escribir este libro.

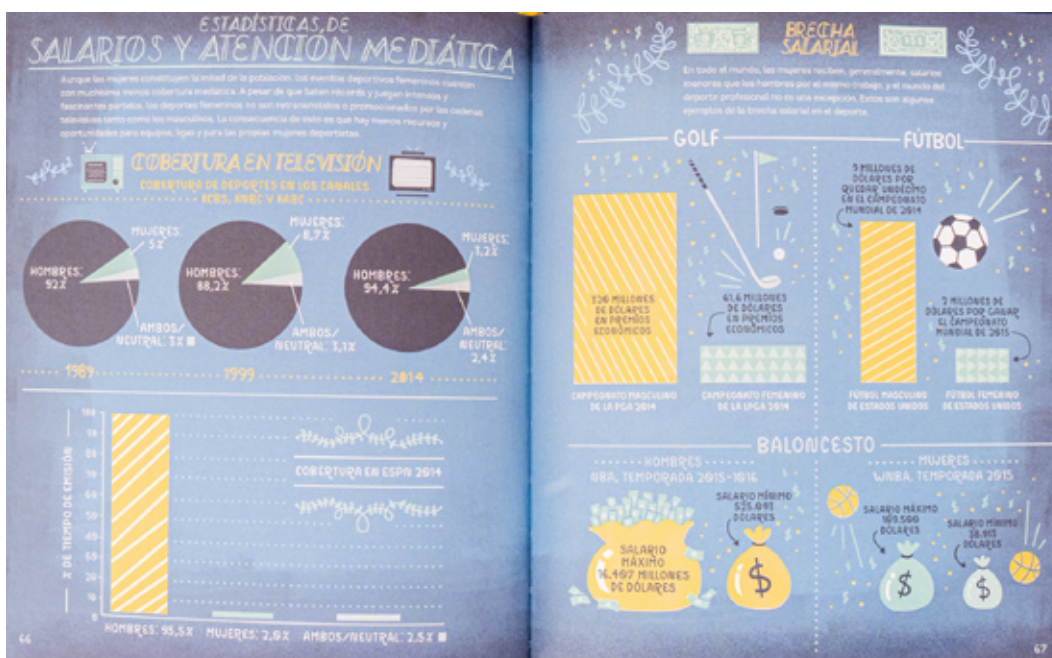

Título: *Mujeres en el deporte. 50 intrépidas deportistas que jugaron para ganar*

Autora: Rachel Ignotofsky.

Editoriales:

Nórdica y Capitán Swing, 2018

Decía la dramaturga Sarah Kane:

«No me gusta la idea del teatro como un pasatiempo nocturno. El teatro debe ser emocional e intelectualmente exigente. Me encanta el fútbol. El nivel de análisis que se escucha en las terrazas es asombroso. Si la gente hiciera lo mismo con el teatro... pero no lo hacen. Solo se sientan y no participan».

Sin embargo, en Argentina hemos escuchado cómo ambas pasiones convivían y eran capaces de provocar encendidas conversaciones. De hecho, una de las obras más interesantes que vimos durante nuestra visita fue una pieza de videoarte, que acompañaba a la exposición del mismo nombre: *Cuerpas reales, hinchas reales*.

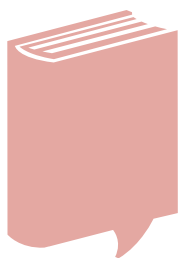
https://www.youtube.com/watch?v=moQgpiZ_ecc&list=LL&index=27

¿Podemos hablar de cultura universal ignorando las manifestaciones que verdaderamente movilizan a la gente? Estamos muy dispuestas a emitir un «no» rotundo. Pero también nos parece esencial que se dejen de ignorar o menospreciar aquellas que involucran en su mayoría a las mujeres, bien porque muestren una auténtica preferencia por ellas, bien porque se vean apartadas a esa limitada zona de expresión.

El estilo de Ignatofsky nos ofrece una buena base para recuperar datos ignorados de las mujeres. Por su estética desenfadada y más representativa que realista. Por su capacidad para organizar los contenidos en la página. Por la paleta reducida de colores, que, sin embargo, resulta llamativa y bien contrastada. Proponemos aprovechar sus puntos fuertes para realizar paneles informativos que reivindiquen temas diversos. Y, por supuesto, para completar información sobre mujeres deportistas. Como el libro está bastante centrado en Estados Unidos y Europa, con un par de excepciones de América Latina, Asia y una de Oceanía, sería interesante empezar completando con perfiles biográficos de atletas de otras zonas geográficas. Y, por supuesto, España y las distintas autonomías serán espacios clave para el alumnado, que en realidad ya está formando parte de todo tipo de equipos y nuevas propuestas deportivas.

¿La heroína nacional del alumnado de los institutos? Alexia Putellas. ¿Y de fama internacional? ¡La Rosalía y Carol G!

ÍNDICE INTERACTIVO:

haz clic sobre los títulos
para navegar por la Guía >>

Introducción y Metodología

RUTA 0: Viajar por las palabras

RUTA 1: Viajar por el pensamiento

RUTA 2: Viajar por los símbolos

RUTA 3: Viajar en comunidad

RUTA 4: Viajar sin límites

RUTA 5: Viajar por la ciencia

RUTA 6: Viajar con la ciencia y la tecnología

● **RUTA 7:** Viajar por el arte

RUTA 8: Viajar por la literatura

RUTA 9: Viajar por el mundo