

“A mi medida”

(Libros de ARTE para niños)

Yo quiero ser un niño, quiero ser niño para mirar...

Esta frase puede ser la expresión de un deseo oculto, a la vista de las múltiples y maravillosas oportunidades que tienen los niños hoy en día para introducirse desde temprana edad en el mundo del Arte. Existen libros de Arte “a su medida”.

Es evidente que los libros de Arte cuyas reproducciones son en ocasiones extraordinarias, nunca pueden suplir la contemplación de la obra original, sin embargo, suponen una aproximación a ella y posibilitan la recreación estética del lector más allá de los muros de un Museo, al que unas veces no se puede ir por lejanía física y otras muchas no se puede volver, por la misma razón. Esto, que es igualmente aplicable a los adultos que a los niños, en la mayoría de los casos supone para éstos, una primera aproximación a la obra de arte. Este tipo de libros además permite desarrollar la sensibilidad y fomentar el interés por la creación artística. A través de ellos, los más pequeños, se introducen en el mundo de la contemplación de cuadros, esculturas, objetos y espacios arquitectónicos, empezando así a desarrollar su capacidad de observación.

De igual modo ocurre en el terreno de la música, y aunque también es un tema de enorme interés, excede este artículo, que no puede abarcar todas las facetas de la creación artística.

Los libros de arte tienen gran valor para los pedagogos, ya que el niño desde los primeros años puede y debe desarrollar una sensibilidad que se trabaja desde varios frentes, desde el afectivo, el poético, el visual, el auditivo y el artístico propiamente dicho.

El trabajo con líneas, formas y colores se lleva a cabo desde temprana edad en casa y en la guardería. No se espera a que el niño empiece la Enseñanza Primaria para iniciarle en este campo, como tampoco se espera para enseñarle una canción. Sin embargo, no siempre se es consciente de ello, siendo posible modificar y mejorar este aspecto de la educación que como tantos otros, tiene graves carencias en el sistema educativo español.

SÓLO SE AMA LO QUE SE CONOCE

Es una expresión que se puede haber oído muchas veces, de ahí que sea importante desarrollar el gusto por el Arte y cultivar la sensibilidad desde los primeros años de vida.

Hace ya mucho tiempo, a finales de los 70, llamaba poderosamente la atención, ver en los Grandes Museos del mundo, a un padre, una madre o a uno de los abuelos, con niños de seis, siete u ocho años agarrados de la mano, extasiados por ejemplo ante *El escriba sentado* del Museo del Louvre, o ante un cuadro aparentemente incomprensible para alguien tan pequeño. Esta imagen empieza a verse ahora en el Prado, en el Thyssen, en el Reina Sofía y en otros museos.

Es la imagen necesaria para mantener vivo un Patrimonio cultural que no está suficientemente valorado, pero que a todos corresponde conservar.

Libros de Arte para niños hay, y muchos, aunque en España se dice que no existe suficiente público para comprarlos, de ahí que en nuestros Museos la oferta no sea tan amplia como en los Grandes Museos del mundo y que sólo apuesten por este tipo de obras determinadas editoriales. Yo personalmente no estoy tan segura respecto a la afirmación, pretexto diría más bien, para no apostar por un campo que habría que potenciar. Quizás es que la oferta no está bien hecha y la gente no demanda estos libros por desconocimiento absoluto de ellos.

El objetivo de este artículo es mostrar, si no todo, que es imposible, sí un amplio abanico de lo que existe, precisamente para poderlo demandar.

Hay autores infantiles que han encontrado una fórmula para *“enseñar a mirar”*, cuya obra merece la pena destacar.

La mayoría de los libros existentes en el mercado español son traducciones del inglés, francés e italiano.

AUTORES RELEVANTES

James Mayhew, escritor e ilustrados inglés nacido en 1964, tiene la habilidad de dar a conocer a los niños la música y el arte. Su trabajo ha obtenido el Premio New York Times en 1994 y se han realizado exposiciones de su obra en Cambridge, Londres, Paris y Nueva York.

Sus libros se han publicado en todo el mundo. Ha encontrado una fórmula para hacer visitar al joven lector diferentes museos, de la mano de Carlota.

Es una serie de libros en los que la protagonista, Carlota, va a visitar a un museo con su abuela que se cansa y se sienta para descansar. Es el momento en el que Carlota, de forma totalmente independiente deambula por las diferentes salas, admirando los cuadros y participando activamente en las historias que éstos representan. Será que observar un cuadro, necesita una mano que guíe, pero es una experiencia personal e intransferible y el observador ve aspectos de la realidad que otros no ven, por tanto el autor, con un simple detalle, pone de relieve la importancia de la soledad en la contemplación artística.

El autor trabaja con los cuadros que le interesan para narrar su historia, aunque pertenezcan a diferentes museos. El objetivo es dar a conocer diferentes tipos de pintura, citando la procedencia real.

En *Carlota y la Monna Lisa*¹, Carlota entra en el cuadro de *Monna Lisa* de Leonardo da Vinci del Museo del Louvre de Paris.

Monna Lisa le dice que aunque sonrío está triste porque está siempre sola.

Carlota le da la mano y la saca de la pintura, iniciando un recorrido por el Museo, para encontrar un cuadro que haga reír a Monna Lisa.

Encuentran *San Jorge y el dragón* de Rafael Sanzio, de la Nacional Gallery of Art de Washington. San Jorge desciende del caballo para saludar a Monna Lisa, entonces el dragón comienza a perseguir a la princesa y San Jorge tiene que acudir al rescate; otra vez llega la soledad.

En *La Primavera* de Sandro Botticelli de la Galería de los Uffizi de Florencia, se pusieron a comer naranjas y a bailar hasta que Carlota se cayó y manchó todo.

---

¹ Mayhew, James: *Carlota y la Monna Lisa*, Barcelona: Serres, 1998, (Trad. Xavier Borrás)

En *El león de San Marcos* de Vittore Carpaccio del Palacio de los Duques de Venecia, se ve Venecia al fondo y Carlota y Monna Lisa deciden visitar la ciudad. A lomos del león, que despliega sus alas arco iris, la contemplan. Cuando salen del cuadro se encuentran con los demás personajes enfurecidos; de repente se oye una suave música, del *Ángel con laúd* de un discípulo de Leonardo da Vinci de la National Gallery de Londres.

El Ángel pone todo en orden con la música de su laúd y por fin Monna Lisa sonrío. Vuelve a su lugar y Carlota recoge a su abuela. Juntas se van a cenar pasta y helado. La intención de esta obra es mostrar la pintura del Renacimiento.

El mismo autor en *El museo de Carlota*², hace que su personaje visite una vez más, junto a su abuela, un museo de Londres. Como siempre, la abuela está cansada y la deja sola. Carlota busca una sala en la que no haya nadie; en ella encuentra *El carro de heno* de John Constable de la National Gallery, lo toca y queda atrapada en él. Su aventura consiste en correr por el campo hasta llegar a una casa en la que se come un pastel de manzana; un perro sale a su paso y comienza a ladrar. Carlota se asusta, corre y de un salto vuelve al museo.

Allí toma el té con *Madame Moitessier* de Jean-Auguste-Dominique Ingres, de la National Gallery. Derrama el té, da otra vez un salto y vuelve a la sala del museo con un pastel de nata en la mano.

La niña de *Les Parapluies*, de Pierre-Auguste Renoir de la National Gallery recibe el pastel a cambio de jugar con ella al aro. Carlota lo lanza fuera del cuadro y cuando sale de él para ir a buscarlo, lo encuentra en la rama de un árbol de la

---

² Mayhew, James: *El museo de Carlota*, Barcelona: Serres, 1996, (Trad. Xavier Borrás)

selva representada en *Tormenta tropical* de Henri Rousseau y vuelve para devolvérselo a la niña del cuadro de Renoir.

Carlota termina su aventura con dificultades para salir de *Suprematismo Dinámico* de Kasimir Malevich de la Tate Gallery de Londres. El guarda del museo la ayuda a salir de allí y le dice que aprenda a “No tocar”, que por algo se colocaban los letreros en los museos. Finalmente recoge a la abuela y se van a merendar té y pasteles de nata.

En un tercer libro de la serie de Carlota³, James Mayhew, siguiendo el mismo esquema que en libros anteriores, se adentra en el Impresionismo.

En primer lugar en *El almuerzo* de Claude Monet del Museo de Orsay, entabla amistad con Jean, el hijo de Monet; juntos van al estudio del pintor y se ponen a dibujar.

En *Niña con una regadera* de Pierre-Auguste Renoir, de la National Gallery of Art de Washington, se pone a jugar con la niña del cuadro.

En *Campo de amapolas*, de Monet del Museo d’Orsay, vuelve a jugar con Jean otra vez. Visita además *La primera salida de noche* de la National Gallery de Londres, de Renoir y *Las bailarinas en azul*, de Edgar Degas, del Museo de Orsay de París. Baila y le regalan un ramo de flores que le entrega a su abuela cuando, como en otras ocasiones, la recoge para marcharse.

*En Carlota y las semillas de girasol*⁴, Carlota se asoma una vez más a la pintura. Como siempre, Carlota entra y sale de los cuadros, aunque esta

---

³ Mayhew, James: *Carlota descubre a los impresionistas*, Barcelona: Serres, 1997, (Trad. Xavier Borrás)

⁴ Mayhew, James (Texto e ilustración): *Carlota y las semillas de girasol* Barcelona: Serres, 2000 (Trad. Miguel Ángel Mendo)

vez vive las aventuras acompañada de Mimí, una de las niñas del cuadro de Paul Gauguin *Muchachas bretonas*, de la National Gallery of Art de Washington.

Momentos antes, el primer cuadro que había llamado su atención había sido *Los girasoles*, de Vincent van Gogh, de la National Gallery de Londres.

Otros cuadros que irá conociendo poco a poco son:

Exterior de café nocturno en Arlés de Vincent van Gogh, del Museo Kröller-Müller de Holanda; *Bodegón con manzanas y naranjas*, de Paul Cézanne, del Museo d'Orsay de Paris; *Escena campestre en Tahití* de Paul Gauguin, del Museo del Ermitage de Leningrado. En este libro hay que destacar la compañía del perrito Zouzóú, del cuadro de *Las muchachas bretonas bailando*. Este perro se encuentra con el perro de la *Escena campestre de Tahití*.

Otro conocido autor inglés de libros de arte infantiles es

Anthony Browne, nacido en 1946. Obtuvo el Premio Andersen en la categoría de Ilustración por su obra en el año 2000. Es uno de los principales creadores de álbumes infantiles y su obra ha sido traducida a más de quince idiomas.

En su famosa obra *Las pinturas de Willy*⁵, a través de este personaje, que es un chimpancé, el lector hará un recorrido por la historia de la pintura universal, de forma distorsionada en principio, porque Willy se ve a sí mismo en los cuadros, pintándolos y pintándose como protagonista, mezclando elementos de diferentes pinturas.

Al final del libro se invita al lector a extender las páginas dobladas y ver las obras en las que Willy se inspiró para poder compararlas.

---

⁵ Brownw, Anthony: *Las pinturas de Willy*, Fondo de Cultura económica, México, 2000, (Trad. De Carmen Esteva)

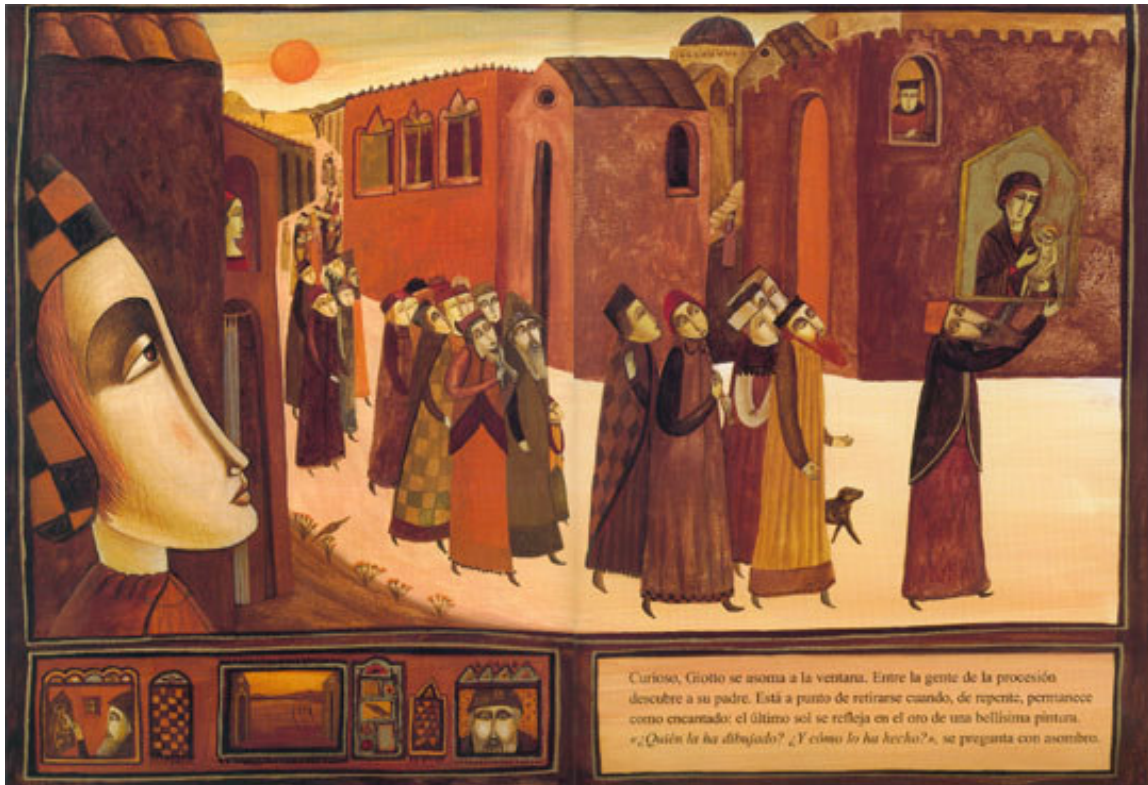
Además el lector deberá buscar elementos de obras diferentes que aparecen parcialmente en los cuadros que Willy ha pintado.

Original libro que ayudará al lector a interesarse por este arte y a mirar de forma personal las obras que tenga delante.

El crítico de arte y escritor italiano **Paolo Guarnieri**, y su mujer, la ilustradora **Bimba Landmann**, aprovechan la anécdota biográfica sobre Giotto, que cuenta que era un pastor de ovejas que pintaba en la tierra y en las rocas hasta que es descubierto por Cimabue. A partir de aquí dan a conocer en *Un niño llamado Giotto*⁶ la vida y la obra de este pintor con una narración sencilla en 3ª persona, salpicada de breves diálogos. Las ilustraciones evocan perfectamente la obra del pintor, sus colores y su estilo.

---

⁶ Guarnieri, Paolo: *Un niño llamado Giotto*, Ilustraciones de Bimba Landman, Barcelona: Tuscania, 2003, (El ánfora dorada) (Trad. Mónica Torras)

La mirada, las palabras y el ritmo de la narración están trabajados de forma muy acertada. En las contracubiertas aparecen enmarcados breves datos del autor.

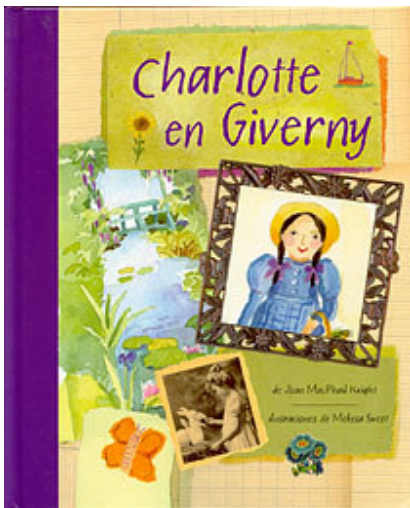
Guido Visconti, es un autor italiano, profesor y estudioso de la filosofía y la literatura. En la actualidad está instalado en la India. Su primer libro, ilustrado por **Bimba Landmann** es *Leonardo, ese genio*⁷, narración en 3ª persona de la vida de Leonardo da Vinci, desde el punto de vista de su ayudante, un niño llamado Giacomo.

La mirada es perfecta, así como el empleo de las palabras y el ritmo de la narración.

⁷ MacPhail, Knight, Joan: *Leonardo, ese genio*, Ilustraciones de Bimba Landmann, Barcelona: Tuscania, 2003, (El ánfora dorada), (Trad. Mónica Torras)

En las contracubiertas y páginas de guarda se muestran bocetos de Leonardo con pequeñas notas biográficas.

La autora americana **Joan MacPhail Knight** y la ilustradora de la misma nacionalidad **Melissa Sweet** elaboran en *Charlotte en Giverny*⁸, una magnífica historia narrada en forma de diario, cuya protagonista podía haber existido, aunque no fue así. Con sus ojos y sus palabras asistimos al cambio de vida de la familia Glidden, que en la década de 1890 decide ir a vivir a Giverny, para que el padre pueda pintar en contacto con los impresionistas, en concreto con Monet.

Estos americanos hicieron lo que otros, ir a Normandía a inspirarse en sus paisajes y en su luz, algunos se instalaron en el mismo espacio que Monet. En Giverny está el Museo Americano, dedicado a los impresionistas americanos que pintaron allí.

Al final del libro se recogen las pinturas que aparecen en el diario y los artistas con los datos

biográficos correspondientes.

La voz de Charlotte está perfectamente trazada, así como su mirada y sus recuerdos.

---

⁸ Joan MacPhail Knight: *Charlotte en Giverny*, Ilustraciones de Melissa Sweet, Barcelona: Serres, 2001, (Trad. Miguel Ángel Mendo)

Es un libro que fomenta valores como el interés por otras culturas, la apertura a nuevas formas de vida, el deseo de aprender y la importancia de la familia y la amistad.

Brenda V. Northeast, autora e ilustradora afincada en Australia, lo mismo en *Claude con amor*⁹ que en *Auguste con amor*¹⁰ elige como protagonista a un osito que encarna el personaje de Monet y Renoir respectivamente.

La autora escribe para los niños una sencilla biografía de cada uno de los pintores. El osito vive lo que ellos vivieron y paso a paso el lector toma conciencia de por qué y cómo un pintor realiza una determinada obra, es decir, fija sus ojos en una realidad particular. Los temas, las luces y los colores se corresponden con la vida del artista. Aparecen los cuadros más conocidos del autor.

Carole Armstrong ha sido durante muchos años profesora de arte y educadora de museos tanto en Inglaterra como en EEUU. En el Museo de Arte Bayly de la Universidad de Virginia organizó actividades artísticas, recorridos, talleres y concursos de poesía y arte para niños, junto a la ilustradora **Sarah Godwin**, ha realizado la obra *Vamos a pegar mis cuadros de Van Gogh*¹¹.

La vida del pintor y su obra están divididas a doble página, de la siguiente manera:
Primeros años: Breve resumen de los años correspondientes a esta etapa.

---

⁹ Northeast, Brenda V.: *Claude con amor*. Barcelona, Serres, 2001, (Trad. Miguel Ángel Mendo)

¹⁰ - Northeast, Brenda V.: *Auguste con amor*. Barcelona, Serres, 2000, (Trad. Miguel Ángel Mendo)

¹¹ Armstrong, Carole: *Vamos a pegar mis cuadros de Van Gogh*, ilus. Sarah Godwin, Barcelona: Serres, 1996, (Trad.: Mª Antonia Menini)

Hay un retrato del pintor a los 18 años y 8 cuadros, cinco de los cuales no aparecen, sólo están los marcos y el comentario. El niño deberá encontrar la pegatina correspondiente, para llenar este espacio.

Después el libro se divide en tantos lugares como vivió el pintor: Paris, Arlés, Saint-Rémy-de-Provence y Auvers-sur-Oise.

En cada uno se hace un breve resumen de la vida del pintor y se exponen los cuadros en blanco, con el objeto de localizar las pegatinas correspondientes.

Finalmente aparece la biografía en una página y un recuadro con las pinturas y el lugar en el que se encuentran expuestas actualmente.

Es una buena forma de conocer a un pintor.

Laurence Anholt, nació en Londres y se educó en Holanda. Estudió en diversas escuelas de arte como la Royal Academy. Ha hecho muchas cosas diferentes para ganarse la vida, desde ser carpintero hasta vendedor de peces tropicales. Actualmente vive en Lyme Regis, condado de Dorset, con su esposa Catherine y sus tres hijos. Ambos escriben e ilustran libros infantiles.

Tiene más de 60 títulos para niños, traducidos a más de 15 idiomas, entre ellos al cantonés, hebreo, islandés y galés. Una parte de su obra la ilustra él mismo y en ocasiones escribe para otros ilustradores, como Tony Ross, por ejemplo. Ambos han recibido numerosos premios y su serie de libros de Arte está siendo adaptada para dibujos animados.

En *Camille y los girasoles*¹² (*Un cuento sobre Vincent van Gogh*), narra la historia del Cartero de van Gogh, al que éste pinta, así como a su hijo Camille, a su madre y a su hermano mayor. A Camille le gusta cómo pinta Vincent. Los chicos del pueblo se ríen de él y del pintor. El padre le hace ver que la gente se ríe con frecuencia de lo que es diferente porque lo desconoce y le dice a Camille que algún día admirarán a este pintor. Al final de la historia Van Gogh se va a vivir a otro lugar.

En el libro se parte del periodo en el que Vincent van Gogh vivió en el sur de Francia, entabló realmente amistad con la familia de Camille y pintó más de 150 cuadros.

La historia es narrada de forma superficial con muy poco texto, pero puede verse en ella fácilmente la pasión del pintor por la luz y el color, destacando el valor de la amistad y de las diferencias.

En la obra de Anholt aparecen los cuadros siguientes:

El cartero Roulin de la Colección del Museo Estatal Kröller-Müller de Otterlo en los Países Bajos; *La Berceuse*, del Museo de Bellas Artes de Boston; *Armand Roulin*, del Museo Folkwang de Essen en Alemania; *El bebé de Roulin* de la Colección Chester Dale, de la National Gallery of Art de Washington; *Retrato de Camille Roulin* del Museo de Arte de São Paulo; *Assis Chateaubriand*, *Florero con catorce girasoles* y *Autorretrato con sombrero de fieltro gris* de la Colección Vincent van Gogh del Museo Van Gogh de Amsterdam.

---

¹² Anholt, Lawrence: *Camille y los girasoles* (*Un cuento sobre Vincent van Gogh*), Barcelona: Serres, 1996, (Trad. Irene Saslavsky)

Laurence Anholt es también el autor del texto e ilustraciones de *El jardín mágico de Claude Monet*¹³. En este libro la protagonista es una niña llamada Julia a la que su madre, que es pintora, lleva a conocer el jardín de Monet. Julia, acompañada de su perro Louey, se encuentra casualmente con el pintor al que confunde con el jardinero. Juntos dan un paseo en barca rodeados de nenúfares.

El acierto de este libro es que a partir de un sencillo texto, se combinan perfectamente las ilustraciones con las pinturas de Monet. Tiene dos páginas centrales preciosas de la serie de pinturas circulares de nenúfares.

Al final del libro hay una breve biografía del artista.

En *Degas y la pequeña bailarina*¹⁴ (*Un cuento sobre Edgar Degas*), Anholt crea una historia más sólida que las otras. Trabaja con la idea de lo importante que es el valor del esfuerzo que hay que realizar para cumplir los sueños. Plantea además la cuestión de que aunque los sueños a veces no llegan a hacerse realidad, sin embargo, nuestro esfuerzo personal puede ayudar a que otros cumplan los suyos.

Entre otras ideas fundamentalmente destaca la generosidad dentro del ámbito de las relaciones familiares.

Las obras de Degas que aparecen son las siguientes:

La escultura de *La pequeña bailarina* del Museo del Louvre de Paris; *La pequeña bailarina de catorce años*, del Museo de Orsay de esta misma ciudad; *Cuadros de*

---

¹³ Anholt, Lawrence: *El jardín mágico de Claude Monet*, Barcelona: Serres, 2003, (Trad. J. Morán y M. Ansón).

¹⁴ Anholt, Lawrence: *Degas y la pequeña bailarina* (Un cuento sobre Edgar Degas), Barcelona: Serres, 1996, (Trad. Mª Antonia Menini)

bailarinas de la National Gallery de Escocia, Edimburgo; *Bailarinas* del Museo Heydt de Londres; *Bailarina atándose la zapatilla* y *Bailarina descansando*, de Colecciones particulares de Londres; *Bailarinas en azul*, del Museo Pushkin de Moscú y un *Retrato de Degas* de hacia 1890, que es una fotografía de la Biblioteca Nacional de Paris.

Anholt en *Picasso y Sylvette*¹⁵ (*Un cuento sobre Picasso*), narra la historia de un Picasso, que a los 73 años decide pintar a Sylvette, una tímida joven que sueña en secreto con ser pintora. Durante todo el verano hizo pinturas y esculturas de ella. Picasso fue para Sylvette el padre que había perdido de niña, ya que éste la había abandonado.

Ella le revela el secreto, quiere ser pintora y él la invita a hacerlo, liberándose, pintando de acuerdo con sus sentimientos.

Este cuento corresponde a 1954, época en la que Picasso pinta más de 40 obras de *La muchacha de la cola de caballo*, para lo que realizó más de 30.000 originales. Sin duda Sylvette, a la que siempre trató con respeto y consideración,

fue su musa en Vallauris en la Costa Azul.

Sylvette David, en la actualidad Lydia Corbett, vive y trabaja en el oeste de Inglaterra, sus cuadros y esculturas de madera se pueden ver en la Francis Kyle Gallery de Londres.

---

¹⁵ Anholt, Laurence (Texto e ilustraciones), *Picasso y Sylvette* (*Un cuento sobre Picasso*), Barcelona: Serres, 1999 (Trad. Xavier Borrás)

Al igual que en otras ocasiones, Anholt cuenta la historia de forma superficial, pero su obra tiene el valor de hacer ver la evolución del pintor. En este caso desvela a los jóvenes lectores, la pasión de Picasso por la pintura, los campos que abarca, sus fuentes de inspiración y el papel de una musa para determinados artistas.

Las obras de Picasso que aparecen son:

Retrato de Sylvette David del The Art Institut of Chicago; *Retrato de Sylvette y Muchacha con una llave* de Colecciones privadas; *Retrato de Sylvette* del Museo Picasso de Paris; *Sylvette* del Kunsthalle de Bremen; *La tragedia* de la Chester Dale Collection de la National Gallery of Rt, Washington; *Estudio para el Guernica* del Museo de Arte Reina Sofía de Madrid; *Tres bailarinas* de la Tate Gallery de Londres; *Mandril con cría* y *Cabeza de toro* del Museo Picasso de Paris.

Sobre el mismo pintor **Marie-Laure Bernadac y Paule du Bouchet**, publican en Paris en 1986 *Picasso, artista y bohemio*¹⁶, un libro que como tantos otros no se traduce en España hasta 11 años después.

Es una biografía de carácter divulgativo, completa y bien documentada, acompañada de fotografías, reproducción de obras, testimonios y documentos diversos. Su lectura estaría recomendada a partir de los 14 años.

---

¹⁶ Bernadac, Marie-Laure y du Bouchet, Paule :*Picasso, artista y bohemio*, Barcelona: Ediciones B, 1997, (Col. Claves,6), Trad. Teresa Clavel

Sobre los pintores españoles hay que destacar que existen diversas obras publicadas en Estados Unidos y en países europeos, Francia y Reino Unido principalmente, que no están traducidas al español.

Nina Laden lanza una mirada sobre el vanguardismo a través del texto e ilustraciones de *El día que Pigasso conoció a Muutisse*.¹⁷ El libro, publicado originariamente en San Francisco (EEUU), llama la atención por la forma en que plantea la relación entre ambos pintores, en clave absolutamente humorística. Los pintores están encarnados por dos animales: un cerdo, Pig, que es Pigasso y un toro, Muu, que es Muutisse.

Destacan los trazos firmes y los colores fuertes de la ilustración. Al final del libro, a doble página, aparece la explicación de la verdadera relación que hubo entre ambos. Es destacable su originalidad.

Berta Báguena ha escrito *Frida Kahlo*¹⁸ con ilustraciones de Begoña Iranzo. En 10 dobles páginas se plantea un momento de la vida de la pintora, seguida de un cuadro que tiene relación con ese momento. Se analiza y se plantean al lector unas actividades realizadas con este análisis, además se introduce un vocabulario correspondiente a esa doble página.

Al inicio hay una tabla cronológica de la vida de la pintora. Se mezclan las ilustraciones y la pintura.

Llama la atención el colorido que está directamente relacionado con la obra de la autora.

---

¹⁷ Laden, Nina: *El día que Pigasso conoció a Muutisse*. Barcelona: Serres, 1999 (Trad. Miguel Ángel Mendo)

¹⁸ Báguena, Berta: *Frida Kahlo*, ilustraciones de Begoña Iranzo. Valencia: La Máscara, 2002 (Amar Arte, Caracola)

Richard Kidd lleva a cabo el texto e ilustraciones de *Daisy quiere ser famosa*¹⁹, obra en la que Daisy, acompañada de su perro Duggie recorre el mundo siguiendo las huellas de pintores famosos, Van Gogh, Monet, Chagall, Gauguin y Pollock.

La narración está intercalada con las postales que Daisy envía a sus padres diciendo dónde está. La historia termina cuando Daisy vuelve a casa para cumplir su sueño, que es pintar. El colorido de la obra tiene fuerza y el ritmo de la narración se adapta perfectamente a lo que se está contando.

El planteamiento del libro es muy bueno para introducir al niño en la obra de un pintor. La edición es rústica y de divulgación.

Meredith Hooper y Allan Curless en *La gran noche de los perros*²⁰ crean una fantasía basada en los cuadros de la National Gallery de Londres. Una noche al año, los perros de los cuadros se escapan para vivir en libertad. Lo que ocurrió aquella noche fue que se entretuvieron más de la cuenta y no les dio tiempo a colocarse. Por la tarde una niña se dio cuenta de que los perros no estaban donde debían. Nadie podía imaginar lo que había ocurrido. Se formaron grandes colas en el Museo para ver a los perros en los cuadros equivocados, convirtiéndose en el Museo más famoso del mundo. Los perros estaban aburridos de estar en el sitio equivocado, esperando que llegara otra vez su gran noche. Por fin llegó, y después de gozar de unas horas de libertad,

---

¹⁹ Kidd, Richard (Texto e ilustraciones): *Daisy quiere ser famosa*, (varios pintores), Barcelona: Serres, 2001, (Trad. Miguel Ángel Mendo)

²⁰ Hooper, M. y Curless, A.: *La gran noche de los perros*, Barcelona: Serres, 2000 (Trad. Xavier Borrás)

volvieron al lugar adecuado. Una vez más nadie podía entender qué había ocurrido. Sólo lo sabían los perros. Aquel era su gran secreto.

Este libro es uno de los más originales. Se llama la atención sobre un elemento que se repite en muchos cuadros, el perro. Los niños aprenden a buscar en las pinturas algo que les gusta. En la última página se hace una relación de los cuatro cuadros sobre los que se ha trabajado. Lo demás está por hacer, son los niños los que tienen que ir a un Museo y mirar.

LIBROS DE ARTE EN GENERAL

Maria Carla Prette y Alfonso de Giorgis, han creado lo que llamaríamos un libro de conocimiento: *Comprender el Arte y entender su lenguaje*²¹. Es un buen libro para niños a partir de 12 años. En él se recoge desde cómo leer una obra de Arte hasta la comunicación visual, la forma, el color, las luces y las sombras, comunicar con el cuerpo, el lenguaje del rostro, de la publicidad, del cómic, del dibujo animado, de la fotografía y del cine. Además de un glosario y un índice analítico. Es una obra que además de despertar el interés por el Arte, desarrollará la creatividad y podrá sensibilizar para la creación artística.

Desvela los misterios que se plantean cuando observamos una obra de Arte.

---

²¹ Prette, C y De Giorgis, A.: *Comprender el Arte y entender su lenguaje*, Madrid: Susaeta, 2002, (Trad.: Carmen Gutiérrez)

Christopher y Helen, Frayling y Ron Van der Meer, son los creadores de una magnífica *Carpeta de Arte*²², con ilustraciones de Paul Crompton.

Magnífica obra para dar a conocer el mundo del arte a los adolescentes, sería un libro para descubrir el arte a partir de los 12 años, aunque realmente es para todas las edades, es un libro de colección.

Al comienzo de la obra se explica cómo ha sido concebida, *“para lectores con un interés activo y declarado en el arte visual, pero que no llega a ser el interés de un especialista. Es una guía práctica acerca de cómo los artistas del pasado lograron sus efectos visuales y de cómo “leer” las imágenes producidas por esos medios... La Carpeta de Arte comienza con los procesos del arte y avanza desde ellos... ha sido escrita desde la convicción de que, como dice el proverbio suizo, “los buenos espectadores y los aficionados entusiastas también crean.”*

El libro habla de la perspectiva, la luz, el color, el movimiento, la proporción, composición y forma. Va acompañado de Veinte pinturas importantes con un cassette, un librito titulado “Palabras del arte” (Definiciones clave/estilos clave), un desplegable con las pinturas más famosas del mundo y algunas hojas troqueladas.

Sigue el mismo esquema la obra de **Ron van der Meer** *Carpeta de arquitectura*²³, siendo igualmente interesante su consulta. Al igual que el anterior es un libro de Colección.

---

²² Frayling, Christopher, Frayling, Helen, Van der Meer, Ron: *Carpeta de Arte* (*Un recorrido único y tridimensional por la creación del Arte*), Ilustr. Paul Crompton, trad. José Luis Fernández-Villanueva, Barcelona, Destino, 1993

Carole Armstrong, en *Vamos a pegar mi Galería de Arte*²⁴ recrea a doble página cinco Salas de Arte: Sala Francesa, Sala del Norte de Europa, Sala Italiana y Española, Sala Británica y Sala Norteamericana.

Cada una de ellas tiene cinco cuadros en cada página. Aparecen marcos de cuadros, que corresponden con pegatinas, sobre los cuales está colocado el título de la obra, el autor y sus fechas de nacimiento y muerte. No se explica nada de la pintura en general, al lado de cada obra se da un breve apunte del pintor, por ejemplo: *Muchachas tocando el piano*, Pierre Auguste Renoir (1841-1919).

Renoir era muy aficionado a los tonos rosas y rojos. En este cuadro utilizó estos colores como contraste con los verdes y los blancos

Al final del libro aparecen en un recuadro los cuadros con las fotografías y las pegatinas y el lugar en el que se encuentran expuestos.

Alain Le Saux y Grégoire Solotareff en *Pequeño museo*²⁵, hacen un fantástico y original recorrido por la historia del Arte. Este libro da la posibilidad de aprender a mirar un cuadro. Interesante libro con 150 palabras para 150 pinturas. Se puede ver desde los 6 años.

Russel Ash y Richard Bouson en *Las 100 grandes maravillas del mundo*²⁶, destacan las principales construcciones arquitectónicas de la humanidad. Es un libro aconsejable a partir de los 9 años.

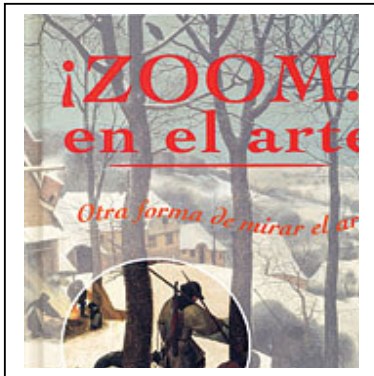
---

²³ Van der Meer, Ron: *Carpeta de Arquitectura* (*Un recorrido tridimensional por el mundo de la Arquitectura*), Barcelona: Destino, 1998

²⁴ Armstrong, Carole: *Vamos a pegar mi galería de Arte* (*Un recorrido por el Arte Occidental*) Ilustr. Sarah Godwin, Barcelona: Serres, 1996, (Trad. Mª Antonia Menini)

²⁵ Le Saux, Alain y Solotareff, Grégoire :*Pequeño museo*, Barcelona: Corimbo, 2000,(Trad. Margarida Trias).

²⁶ Ash, R. y Bouson, R.: *Las 100 grandes maravillas del mundo*. Barcelona: Molino, 2001

Gilliam Wolfe, en su magnífica obra *¡ZOOM... en el arte!*²⁷ plantea el hecho de mirar, ¿cómo mirar un cuadro? A partir de esta sencilla pregunta, invita al lector a reflexionar y a situarse de forma personal ante los cuadros.

El contenido está dividido en los siguientes apartados

que ocupan una doble página: Mira hacia arriba, Mira hacia abajo, Mira hacia fuera, Mira dentro, Mira a través, Mira detrás, Mira con detalle, Míralo todo, Mira rápido, Mira de nuevo, Mira fijamente, Mira furtivamente, Mira si puedes, Mira al interior y Mira y encuentra.

En cada página hay un cuadro en color con el título y el autor. Se dice lo que el pintor ha captado en la escena y cómo. A continuación se hacen unas preguntas al lector que le obligan a fijarse en el cuadro y a hacerlo desde distintos ángulos, con lo cual puede descubrir diferentes sensaciones.

El protagonismo lo tiene el lector que se adentra en el mundo de 16 pinturas que abarcan los siglos XVI al XX.

Al final de la obra hay una reseña de cada una de ellas con el autor, título, año, lugar en que se encuentra y comentario.

De la misma autora Gillian Wolfe, directora de estudio de la Dulwich Picture Gallery desde 1984 y Consultora de Educación Independiente, nombrada Member of the British Empire en 1995 por sus servicios a la educación, colaboradora del

---

²⁷ Wolfe, William: *¡ZOOM... en el arte!*²⁷ (*Otra forma de mirar el arte*), Barcelona: Serres, 2002, (Trad. Miguel Ángel Mendo).

Daily Telegraph y poseedora de premios en su país natal y en EEUU, tenemos publicada en España otra interesantísima obra que es *¡Mira!*²⁸ (El lenguaje corporal en la pintura), que es un libro que acerca al Arte invitando a los niños a fijarse en el lenguaje de los gestos y actitudes, representados en los cuadros. Además de informar es un libro interactivo. Las preguntas y actividades de cada página proponen la contemplación desde diferentes ángulos que van desde el matemático lógico al espacial, físico, inter e intrapersonal.

La editorial **Macmillan Children's Books** desarrolla el concepto y el diseño de unos libros de Arte en la colección El Arte en puzzle, que pretende el acercamiento al arte a través del juego. Las estaciones²⁹, consta de 5 puzzles de 12 piezas cada uno para aprender a mirar y descubrir las riquezas de la pintura. Estas cinco pinturas están divididas en estaciones, primavera, verano, otoño, invierno y abarcan los siglos XVI al XIX. El libro es de cartón y puede manejarse a partir de los 7 años. Una idea más para despertar el interés de los más pequeños, por el mundo del Arte.

Claude Delafosse escribe el texto Retratos³⁰ ilustrado por **Tony Ross**, consiguiendo un original libro con transparencias en el que se hace un breve recorrido por la historia de la pintura, mostrando las diferentes técnicas que se emplean. Al final se recogen los cuadros y los lugares en que están expuestos.

---

²⁸ Wolfe, Gillian: *¡Mira! El lenguaje corporal en la pintura*, Barcelona: Serres, 1004 (Trad. Miguel Ángel Mendo)

²⁹ Las estaciones. Barcelona: Serres, 2002 (Adaptación: Josep Mª Pujol Moix)

³⁰ Delafosse, Claude: Retratos, ilustraciones de Tony Ross, Madrid: SM, (Trad. Paz Barroso)

Es un libro que puede utilizarse a partir de los 7 años de edad.

Hay un *colección* que merece la pena destacar, aunque sus libros no son fáciles de encontrar, es la colección *Mundo Maravilloso*. Los libros, realizados por especialistas, abarcan todas las disciplinas artísticas y están hechos con gran rigor y originalidad, entre ellos se encuentran: *La invención de la pintura*³¹, publicado en Gallimard en 1993, cuyo asesor técnico es **Hubert Comte**, es un libro interactivo por la posibilidad de manipulación del libro y por su planteamiento, que permite al joven lector acercarse a diversas técnicas inventadas en las diferentes culturas y civilizaciones. *El trabajo de los escultores*³² de **Béatrice Fontanel, y Claire d'Hacourt, ¿Qué ven los pintores?³³ de **Lawrence Ottenheimer** se fija en el hecho de mirar, captar un instante, una luz y los colores. **Béatrice Fontanel** en *El arte de construir*³⁴, mantiene la misma línea y calidad que en los citados anteriormente.**

Otra *colección* a destacar, elaborada igualmente por especialistas en la materia es la colección *Los maestros del Arte*, uno de cuyos libros se reseñan a continuación: *Giotto y el arte de la edad Media. Los talleres, las técnicas, los*

---

³¹ *La invención de la pintura*, Asesor técnico Hubert Comte, Madrid: SM, 1993 (Biblioteca interactiva, Col Mundo Maravilloso, Saber / Arte) (Trad: Catherine Tussy)

³² Fontanel, Béatrice y d'Hacourt, Claire: *El trabajo de los escultores*, Madrid: SM, 1994, (Biblioteca interactiva, Col Mundo Maravilloso, Saber / Arte), (Trad: Catherine Tussy)

³³ Ottenheimer, Lawrence: *¿Qué ven los pintores?*, Madrid: SM, 1995 (Biblioteca interactiva, Col Mundo Maravilloso, Saber / Arte)

³⁴ Fontanel, Béatrice: *El arte de construir*, Madrid: SM, 1995, (Biblioteca interactiva, Col Mundo Maravilloso, Saber / Arte) (Trad. Catherine Tussy)

lugares y las historias de **Lucia Corrain**³⁵, ilustrado por **Sergio** con la colaboración de **Andrea Ricciardi**. En esta obra el autor lleva a cabo un magnífico recorrido por el siglo XIII italiano, con una documentación y tratamiento de los temas técnicos y científicos. La información se completa con mapas, ilustraciones y reproducciones fotográficas. Es una obra, que puede servir de ejemplo para hacer algo parecido en España, dado el Patrimonio artístico y cultural que poseemos.

Otros libros de esta colección son: *Rembrandt*, de **Claudio Pescio**, *Chagall*, de **Gianni Pazzi**, *Van Gogh*, de **Enrica Crispino**, *Goya*, de **Mª Rosa Schiaffino**, *La Europa del Renacimiento. un itinerario artístico*³⁶, también de **Lucia Corrain**, con ilustraciones de **L.R. Galante** en colaboración con **Simone Boni** y *Los Impresionistas. En los orígenes de la pintura contemporánea*³⁷, de **Francesco Salvi**, con ilustraciones de **L.R. Galante** y **Andrea Ricciardi**..

Lucy Micklethwait en su obra *Mi primer libro de Arte. Famosas pinturas. Primeras palabras*³⁸, dirige en primer lugar una nota a padres y maestros en la que a modo de justificación dice que “*Nunca es demasiado pronto para introducir a los niños en el mundo del arte*”, con lo que sin duda estamos todos de

---

³⁵ Corrain, Lucia: *Giotto y el arte de la edad Media*, Los talleres, las técnicas, los lugares y las historias; Ilustrac. Sergio con la colaboración de Andrea Ricciardi, Barcelona: Serres, 1996 (Col. Los maestros del arte) (Trad. Mª Antonia Menini)

³⁶ Corrain, Lucia: *La Europa del Renacimiento, un itinerario artístico*, Ilustr. L.R. Galante, con la colaboración de Simone Boni, Barcelona: Serres, 1997, (Col. Los maestros del arte), (Trad. Juan Vivanco)

³⁷ Salvi, Francesco: *Los Impresionistas. En los orígenes de la pintura contemporánea*, Ilustr. L.R. Galante y Andrea Ricciardi, Barcelona: Serres, 1996, (Col. Los maestros del arte) (Trad. Juan Vivanco)

³⁸ Micklethwait, Lucy: *Mi primer libro de Arte. Famosas pinturas. Primeras palabras*. Barcelona: Molino, 1993

acuerdo. El niño se va a asomar en este libro a la familia y sus miembros, a la casa y sus diferentes lugares, al jardín, en el que se pueden realizar diferentes actividades como regar las plantas, recoger fruta, leer, tocar un instrumento o sacar agua, gozar de la compañía de los animales domésticos, observar los pájaros y las frutas, etc.

Se trabajan también acciones como cabalgar, bailar, nadar o columpiarse, estar despierto o estar dormido, los números, los colores y las formas geométricas, siempre partiendo de un famoso cuadro en el que se pone de manifiesto alguno de estos aspectos, por ejemplo, un cuadro con un chico, dos ángeles, tres niñas..., para los números, o una mujer vestida de negro o la hierba verde o el mar azul para los colores. Lo mismo ocurre con los opuestos, como perro grande y perro pequeño, tiempo lluvioso, tiempo soleado, y muchas cosas más.

Siempre se cita el cuadro; al final aparece la lista completa de cuadros con todos los datos, título, año, autor, nacionalidad, técnica, dimensiones y lugar en el que se conserva expuesto. Es una obra que está agotada, pero que por su originalidad y riqueza, debería volver a formar parte del panorama editorial.

Claire d'Harcourt, en *Mirar con lupa*³⁹ (*Las grandes obras maestras de la pintura occidental*), ha creado un libro de grandes dimensiones en el que aparecen colocados por orden cronológico, un cuadro de cada época. A doble página, se explican una a una obras que van desde la época de las pirámides hasta el expresionismo abstracto.

---

³⁹ D'Harcourt, Claire: *Mirar con lupa* (Las grandes obras maestras de la pintura occidental), Barcelona: El Aleph, 2004 (Trad. Pau Dito)

Se recogen los cuadros con el título autor y fecha, troquelados y con una explicación detrás.

En la última página aparecen los créditos fotográficos y el lugar donde están expuestas las obras en la actualidad.

AUTORES E ILUSTRADORES ESPAÑOLES

Angels Comella publica *¿Dónde está la reina?*⁴⁰, libro en el que la brujita Sofía y su abuela, realizan un viaje en una escoba, junto con el cuervo Rocco y el dragón Gan, para buscar a la reina.

Descubrimos que se trata de la Reina Mariana de Austria, a la que deberán entregar una joya perdida en el jardín. A través de los ojos del cuervo se van viendo fragmentos de diferentes cuadros de Velázquez. A continuación los cuatro personajes contemplan la escena entera.

El recorrido finaliza cuando encuentran a la Reina en el retrato que tiene del famoso pintor en el Museo del Prado.

Comella ha encontrado una forma original de mostrar los retratos de la Corte. El esquema de la narración recuerda a los libros de Mayhew, sobre todo por la relación nieta – abuela y porque al final ambas se reúnen en torno a un chocolate caliente, como hacía Carlota con su abuela después de visitar un Museo.

Emilio Sola escribe un texto que ilustra Marina García, *Velázquez para niños*⁴¹, en el que brevemente y en primera persona, se sitúa al lector en

---

⁴⁰ Comella, Angels publica *¿Dónde está la reina?*, Barcelona, Serres, 2001

cada una de las dobles páginas que componen el libro en el que se va a mostrar la vida y obra del autor. Aparecen ilustraciones de la autora y cuadros del pintor de los que él mismo va dando una explicación. Al final hay 4 páginas en las que se plantean actividades para reconocer las obras y las características del pintor, dos páginas denominadas Galería en miniatura y una página biográfica.

El mismo esquema siguen los libros *Dalí para niños*,⁴² *Picasso para niños*⁴³ y *Gaudí para niños*⁴⁴ de **Marina García**.

Carlos Esteve ha escrito e ilustrado *El mundo de Gaudí*⁴⁵. En esta obra la protagonista, Julia, se ha quedado sola en la ciudad. Comienza a dar un paseo que se convierte en mágico cuando se le aparece un dragón que la invita a visitar las obras arquitectónicas de Gaudí en Barcelona. Las ilustraciones son muy buenas y como en otros libros de Arte, superan ampliamente al texto. **Anna Obiols** ha escrito *El pequeño Dalí*⁴⁶, con ilustraciones de Subi. La autora presenta a un niño llamado Salvi que disfruta indagando en el por qué de las cosas. Se van presentando distintos momentos de sus paseos y juegos enmarcados en ilustraciones hechas a partir de la obra del genial pintor. Finalmente aparece Salvador Dalí como pintor, dando forma a sus sueños. Llaman la atención los colores fuertes y vigorosos empleados en la ilustración.

---

⁴¹ Sola, Emilio (texto) y García, Marina (Ilustración): *Velázquez para niños* (Con juegos visuales y pegatinas); Madrid: Celeste, 1999

⁴² García, Marina: *Dalí para niños*, Madrid: Celeste, 2000

⁴³ García, Marina: *Picasso para niños*, Madrid: Celeste, 2000

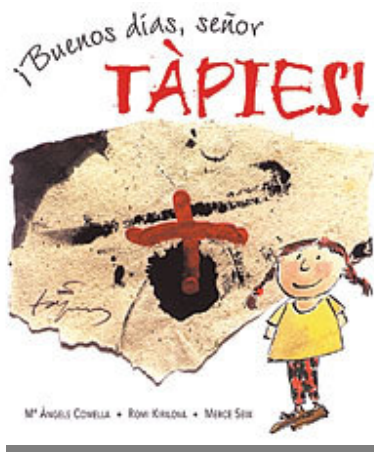
⁴⁴ García, Marina: *Gaudí para niños*, Madrid: Celeste, 2001

⁴⁵ Esteve, Carlos: *El mundo de Gaudí*, Barcelona: Molino, 2002

⁴⁶ Obiols, Anna (Texto) *El pequeño Dalí*, Ilustraciones de Subi, con la colaboración de la Fundación Gala-Salvador Dalí, Barcelona: Lumen, 2003

Con motivo de la celebración del Centenario, se publicaron varios libros de Dalí para niños. **Montse Gisbert** y Ediciones Serres, han obtenido el tercer premio al mejor libro editado en 2003, concedido por el Ministerio de Cultura en la categoría de libros infantiles y juveniles, por *Salvador Dalí, píntame un sueño*.⁴⁷ El libro se ha realizado con la colaboración de la Fundación Gala-Dalí de Figueras, y ha sido también seleccionado en el catálogo White Ravens de la Biblioteca Infantil y Juvenil de Munich.

En 42 páginas, publicadas en catalán, castellano, francés e inglés, se da a conocer la vida y obra del genial pintor. Gala adquiere en el libro un papel relevante, así como los objetos, las esculturas y las joyas que el pintor diseñó.

Angels, Comella, Romi Kirilova y Mercè Seix

han llevado a cabo un original y magnífico trabajo en *¡Buenos días, señor Tàpies!*⁴⁸

La protagonista es Eulalia, una niña que visita la casa de Tapiés. Explica por qué lo hace. Se parte de la curiosidad, necesaria para aprender cualquier cosa, y se va creciendo en el

conocimiento del artista a través de su obra, sus objetos y su fotografía.

⁴⁷ Gisbert, Montse: *Salvador Dalí, píntame un sueño*, Barcelona: Serres, 2003

⁴⁸ Comella, Angels, Romi Kirilova, Mercè Seix: *¡Buenos días, señor Tàpies!*, Barcelona: Serres, 2001

El texto es muy bueno y muestra muy bien la obra del pintor.

Antes de comenzar la historia hay una breve biografía y al final una doble página que recoge sus obras, la fecha y el lugar en que están expuestas.

No se puede hacer más en menos páginas, realmente este libro merece la pena.

MUSEOS

*Vive y descubre la pintura con la National Gallery de Londres*⁴⁹, es una guía de la National Gallery para niños, hecha por **Erika Langmuir y Ruth Thomson**, en colaboración con la compañía Disney, ya que los niños harán una visita guiada a dicha Galería de la mano de Mickey y sus famosos amigos.

El lenguaje del texto es fácil y directo. Con esta Guía pueden aprenderse muchas cosas de pintura, sin embargo, la mezcla de los dibujos de Disney con la reproducción de los cuadros, resulta chocante.

Una vez más la autora argentina **Marina García** ha realizado el texto y las ilustraciones de *Mateo de paseo por el Museo Thyssen*⁵⁰.

En esta obra, la abuela lleva a Mateo al Museo. Éste lo va a recorrer a lomos de un caballo azul, del cuadro *El sueño* de Franz Marc, de 1912.

Al salir pasean por Neptuno y por el Retiro. De vuelta a casa Mateo hace un collage de recuerdo. Al final del libro aparecen los cuadros del Museo en los que Mateo ha vivido sus aventuras.

---

⁴⁹ Langmuir, Erika y Thomson, Ruth: *Vive y descubre la pintura con la National Gallery de Londres*. León: Everest, 2003

⁵⁰ García, Marina (texto e ilustraciones): *Mateo de paseo por el Museo Thyssen*, Barcelona: Serres, 2002

La misma autora, en *Mateo de paseo por el Museo del Prado*⁵¹

utiliza un un esquema literario que resulta familiar y evoca los libros de Carlota, de Mayhew. Mateo visita el Prado, paseando junto a la Infanta Margarita de Las Meninas.

Miguel Ángel Pacheco es uno de los ilustradores más importantes del mundo de la literatura infantil española. En *Los niños del Prado*⁵² hace que los niños se asomen a esta Pinacoteca a través del protagonista, Quique, sobrino del jefe de seguridad nocturno del Museo. Éste realiza una visita al museo cuando está vacío, invitando a ir con él a los niños que hay en los cuadros. Al final aparecen reproducidos los cuadros en los que se han basado las ilustraciones con los títulos y autores correspondientes

Thierry Magnier es el autor de *Babel y el ángel*⁵³, con ilustraciones de **Georg Hallensleben**. Babel es una cerdita que vive sola y va todos los días al Gran Museo, que por la primera ilustración se adivina El Louvre. Babel se hace amiga de un angelito de un cuadro y recorre con él el Museo; la cerdita termina siendo vigilante para poder estar allí más tiempo. En este libro se habla de la importancia de ir a un lugar y volver a él para disfrutar de lo que allí hay. No se ven pintores en concreto y las ilustraciones parecen hechas al óleo.

---

⁵¹ García, Marina (texto e ilustraciones): *Mateo de paseo por el Museo del Prado*, Barcelona: Serres, 2003

⁵² Pacheco, Miguel Ángel: *Los niños del Prado*, Madrid: Sílex, 1992 (Col. Museo mágico)

⁵³ Magnier, Thierry: *Babel y el ángel*, ilustraciones de Georg Hallensleben, Barcelona: Serres, 2003, (Adaptación Mireia Porta)

Hay un magnífico y original libro sin texto alguno, en el que se cumple el dicho de que una imagen vale más que mil palabras. Con él puede darse un paseo por el Metropolitan Museum de Nueva York. Se trata de *Mi globo paseando por Nueva York*⁵⁴ de **Jacqueline y Robin Preiss**.

Al final del libro aparece la lista de cuadros que se han reproducido en este divertido libro.

LIBROS QUE DESTACAN LA CREACIÓN ARTÍSTICA

Diane Stanley, publica en 1994 en Estados Unidos *El caballero y la doncella*⁵⁵, con ilustraciones de **Dennis Notan**. En este libro se narra la historia del cuadro que pinta Rusty, que es una estudiante de arte que va al museo de su ciudad a copiar una tela.

Mezcla dos cuadros, el de un caballero y una doncella, inventándose una historia de amor. Cuando cambian de sitio los cuadros y los dos personajes quedan separados, ambos se entristecen, pero Rusty cuelga su tela en el salón de su casa para mantener viva la historia de amor

Jude Welton, en colaboración con **The Art Institute of Chicago**, hace una Guía ilustrada para conocer a los pintores impresionistas, su vida, su obra y las influencias que recibieron, denominada *Impresionismo*⁵⁶. Es un buen libro, con un texto claro y directo, numerosas fotografías de las obras, pintores y

---

⁵⁴ Preiss, J. y Preiss, R.: *Mi globo paseando por Nueva York. (Yo en el Metropolitan Museum)*, Barcelona: Serres, 2000

⁵⁵ Stanley, Diane: *El caballero y la doncella*, ilustraciones de Dennis Notan, Barcelona: Juventud, 1995, (Trad. De Herminia Dauer)

⁵⁶ Welton, Jude, en colaboración con The Art Institute of Chicago: *Impresionismo* Barcelona: Blume, 1994, (Col. Testimonio visual del arte), (Trad. Ursel Fischer)

lugares de la época, comentarios y descripciones de los cuadros de los diferentes pintores.

En *El punto*⁵⁷ de **Peter H. Reynolds**, el autor plantea la cuestión de cómo un maestro puede sacar lo mejor de cada alumno, aprovechando situaciones conflictivas. El alumno se siente querido y estimulado y actúa igual con los demás, creándose una cadena que estimula para el trabajo.

Montse Ginesta y Arnal Ballester en *Las dos manchas*⁵⁸ presentan una historia de amor que permite al pequeño lector asomarse al Arte Abstracto y sensibilizarse con él.

El autor italiano **Leo Lionni** en *El sueño de Matías*⁵⁹ enseña al niño a descubrir la pasión por la pintura y el deseo de ser pintor por medio de una historia de ratones.

La misma finalidad tiene este autor cuando escribe su obra más famosa, *Frederick*,⁶⁰ traducida al castellano por Ana Mª Matute, que en lugar de referirse a la pintura, se refiere a la poesía. Pocos autores son capaces de introducir a los niños con tanta ternura en el mundo de las artes y las letras. Destaca en ambos casos el valor del color y la palabra, vinculándolos a la felicidad.

Para terminar el recorrido por la producción de libros de Arte para niños, imposible de realizar en su totalidad, merece la pena destacar un libro para pintar, *Pinta retratos...*⁶¹ en el que partiendo de un retrato de un pintor famoso,

---

⁵⁷ Reynolds, Peter H.: *El punto*. Barcelona: Serres, 2003 (Trad. Esther Rubio)

⁵⁸ Ginesta, M. y Ballester, A.: *Las dos manchas*, Barcelona: Destino, 1993

⁵⁹ Lionni, Leo: *El sueño de Matías*, Barcelona: Lumen, 1992

⁶⁰ Lionni, Leo: *Frederick*, Barcelona: Lumen, 2002 (Trad. Ana Mª Matute)

⁶¹ Blasco, I. y E.: *Pinta retratos ...y aprende a mirar cuadros*, Madrid: Aldeasa

acompañado de su explicación, se deja una página en blanco para que el niño reproduzca lo que está observando.

También merece la pena destacar dos libros sobre Madrid. El primero es *Madrid para niños*⁶², de **Javier Zabala**, con el que damos un paseo por los lugares más emblemáticos de la ciudad. Este libro pertenece a una colección de guías culturales para niños, en la que se muestran las principales ciudades europeas, Roma, París, Londres, Ámsterdam, Venecia, Berlín, Atenas, Viena, Praga y Barcelona.

Cada libro tiene 8 páginas desplegadas. Son guías para primeros lectores.

El *Atlas ilustrado de la Historia de Madrid*⁶³, de **Pedro López Carcelén** es una obra muy completa sobre la ciudad de Madrid. En siete bloques puede accederse a toda su historia, desde la Prehistoria hasta nuestros días.

El texto va acompañado de planos e ilustraciones de carácter vivo y realista.

Es un libro para manejar a partir de los 12 años.

CONCLUSIONES

A lo largo de mi larga carrera docente, más de 20 años en el aula, me he interrogado, como otros colegas, sobre la capacidad que tienen las distintas administraciones para copiar de otros sistemas educativos lo que no funciona, preguntándonos por qué nadie copia lo que realmente está dando resultados. Después del último informe de la OCDE en el que los alumnos españoles aparecen a la cola en cuanto a los resultados obtenidos y viendo que Finlandia era

---

⁶² Zabala, Javier: *Madrid para niños*, Madrid: Aldeasa, 2004

⁶³ López Carcelén, Pedro: *Atlas ilustrado de la Historia de Madrid*, Madrid: La Librería, 2004

el número uno, hubo quién hizo la misma pregunta a la autoridad competente, que esta vez contestó que es verdad que los fineses son los mejores en sus estudios, pero que en Finlandia hay muchos suicidios de adolescentes, para hacernos ver que nuestros estudiantes aunque son cada vez más ignorantes, sin embargo viven felices, cuestión que está a su vez por demostrar. En fin, a esto se llama “confundir las churras con las merinas”, creo, ya que cualquiera diría que aquí no se suicida nadie, cuando estamos en una situación gravísima de violencia y acoso escolar que nadie sabe atajar, por ejemplo. Pero todo esto es desviarnos de los libros de Arte, o quizás no.

En Francia, cuyo sistema educativo tiene defectos, como todo, pero una gran virtud, que es que enseña a pensar y a expresarse, hay desde siempre por aquello (y vuelvo a la misma idea) de enseñar a pensar, un gran interés por el tema del Arte para niños y su política de acercamiento a su Patrimonio está integrada en un movimiento general que parte de unas directrices específicas del Ministerio de Educación Nacional al respecto, la cual desarrolla de forma específica una pedagogía del Arte.

Podríamos hablar también del mundo anglosajón, que desarrolla la creatividad de forma sistemática, propiciando el desarrollo del pensamiento crítico desde edades tempranas. Las Artes, las Letras y la Música, ocupan, junto con el Deporte, un lugar privilegiado en la formación escolar y universitaria, esto sin entrar en el estudio de la Filosofía y el Latín. Y todas estas materias son para todos, vayan a ser médicos, abogados, químicos o periodistas. Tendríamos que reconocer que el conocimiento de estas materias les prepara para vivir de forma independiente y para dialogar.

Volviendo a los Libros de Arte, hemos visto que su calidad es muy alta. En la mayoría de ellos dominan las ilustraciones o la fragmentación de imágenes, pero en un apartado final casi siempre se reproducen los cuadros íntegros y se da la localización actual. Estos datos son de gran interés para que el contacto con el mundo del Arte sea auténtico.

Hemos ido viendo que la mayoría de los libros editados en español son de procedencia inglesa, norteamericana y francesa y que los temas más repetidos son la pintura renacentista e impresionista, aunque cada vez hay mayor interés por el Arte Contemporáneo.

En nuestro país sólo algunos editores se atreven con este tipo de publicaciones y algunos que se atrevieron en los 90, las han dejado de publicar.

Así pues, no haría falta esperar una Orden Ministerial para desarrollar el sentido artístico de las nuevas generaciones, como ha ocurrido con el tema de la lectura, ya que luego se corre el grave peligro de convertir una cosa y otra en puro didactismo ligado a unas notas de evaluación que provocan rechazo más que interés por lo que se quiere enseñar.

En España se podría retomar el tema reflexionando sobre la importancia de que los más pequeños puedan acceder al Arte de forma espontánea, para descubrir y destacar la riqueza de nuestro rico y variado Patrimonio cultural.

Ya hay buenas e interesantes iniciativas al respecto relacionadas con una de las áreas transversales de los planes de educación que es *Educación en la valoración y conservación del Patrimonio*, en concreto el proyecto que lleva a cabo desde hace tres años la Asociación Hispania Nostra y la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid en un proyecto denominado

“*Madrid con ojos de jóvenes*” o el proyecto de “*Educación en el Patrimonio*” del Ayuntamiento de Úbeda; ambos están planteados siguiendo los grandes objetivos del Ministerio, con el ánimo de que los estudiantes aprendan a valorar el Patrimonio para conservarlo, desarrollando una mayor comprensión del mundo y como consecuencia el respeto y la tolerancia que posibilitarán en un futuro una auténtica convivencia multicultural.

Fue muy interesante el hecho de que se introdujera la Educación en la conservación del Patrimonio en las áreas transversales, por lo menos alguien pensó en ello, pero estas áreas pasan desapercibidas y su desarrollo queda al arbitrio y buena voluntad del profesorado, al que además se le pide que eduque para la paz, la igualdad, para conservar la naturaleza, y un largo etcétera de cosas por otro lado elementales. Haría falta introducir el Arte en el currículo, junto con otras materias que van desapareciendo y que ayudan al ser humano a configurarse como tal. Marcel Proust decía que la lectura (y contemplar una obra de Arte es leer), es saludable porque tiene las llaves mágicas que “abren en nuestro interior la puerta de estancias a las que no hubiéramos sabido llegar solos”.⁶⁴

Aprender a MIRAR, a OBSERVAR y a ESCUCHAR, desarrollar la capacidad de asombro ante lo objetivamente bello, sin duda ayudaría a explicar la historia de la humanidad y prepararía a las futuras generaciones para buscar en un mundo convulso, nuevos espacios de y para la PAZ.

---

⁶⁴ Proust, Marcel: *Sobre la lectura*, Valencia: Pre-textos, 1996

Ana Mª Navarrete Curbelo es profesora y traductora,
miembro de Hispania Nostra y experta en Literatura Infantil y Juvenil