

Arte y Educación: el cómic para el aprendizaje del inglés en Educación Infantil

Aureliano Sáinz Martín *

Flora Racionero Siles **

Manuel Garcés Blancart ***

Departamento de Educación Artística, Avda. San Alberto Magno s/n 14004 – Córdoba, Universidad de Córdoba (España)

eo1samaa@uco.es *

eo1rasif@uco.es **

magarcesb@yahoo.es ***

Resumen

Una experiencia educativa que los profesores de Educación Artística en la Facultad de Ciencias de la Educación realizan con el alumnado Magisterio de Córdoba es el uso del dibujo y, de modo más concreto, el cómic en el aprendizaje del inglés con niños y niñas de 4, 5 y 6 años. Todo ello supone la articulación de tres disciplinas: Dibujo, Lengua e Inglés en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello, comenzamos con la creación de un cuento que los alumnos deben dibujarlo en seis viñetas con el texto en español, para, posteriormente, ser traducido al inglés en otro cómic a color.

Palabras clave: Dibujo, Lengua, Inglés.

Abstract

The teachers of art department in the Faculty of Education and the students at the University of Córdoba have performed a project focused children learning English using drawing, in particular the comic as the main resource, with the collaboration of children from 4 up to 6 years old. This project develops three disciplines: drawing, imagination and learning of English. Participants have to draw in six vignettes with text in Spanish language at first, the being translated into English in a colorless format.

Key words: Drawing, Language, English.

Presentación

Tradicionalmente, se ha entendido la enseñanza como la transmisión de conocimientos a través de asignaturas, es decir, de contenidos de aprendizajes separados unos de otros. Esta separación, en gran medida, es bastante artificial, puesto que en la realidad natural y cognitiva no aparecen esas disociaciones y, más aún, en las edades más pequeñas.

Esta reflexión nos da a entender que es posible ofrecer algunas prácticas educativas en las que se articulen distintos aprendizajes. Así pues, quienes trabajamos como docentes en el Grado de Educación Infantil del título de Magisterio solemos plantear actividades que unifiquen contenidos que posteriormente, en edades superiores, se desarrollan de manera separada. Es lo que sucede cuando a nuestro alumnado le planteamos el aprendizaje del inglés a través de la realización de un cómic, teniendo en cuenta que serán ellos mismos los que inventen un cuento que, posteriormente, y tras un proceso de planificación, lo convertirán en un relato visual, en el que el dibujo y el lenguaje escrito se unen, inicialmente en español, para ser la base de la traducción al idioma inglés.

De este modo, nos encontramos con distintos procesos cognitivos que se articulan en este trabajo a desarrollar en el aula: a) pensamiento narrativo, b) lengua hablada y escrita, c) dibujo infantil, c) cómic y d) idioma extranjero (inglés).

Pensamiento narrativo

Entendemos que el primer factor cognitivo que se potencia en esta actividad es el pensamiento narrativo, puesto que la creación de un cuento o relato supone la entrada en un tipo de reflexión distinta a la que se desarrolla, por ejemplo, en el aprendizaje de las matemáticas. De este modo, para comprender la relevancia de la propuesta indicada debemos considerar que el denominado pensamiento narrativo (Bruner, 2006; Bruner & Watson, 1996) tiene especial significado en las edades de Educación Infantil.

Hasta hace bien poco, la narración ha sido vista como una forma natural y espontánea y, en consecuencia, no reflexiva de comunicación, de modo que se la consideraba como un pensamiento inmaduro que aparece tempranamente en el ser humano, pero que, a medida que se avanza en edad, debe ser sustituido por un modo de pensar y de organizar la visión de la realidad de una manera racional.

Sin embargo, Bruner (1998) sostenía que el ser humano tenía tres modos de aprehender la realidad: a) el *modo inactivo*, que se produce cuando representamos una determinada cosa mediante la acción inmediata con ella. Por ejemplo, montando en una bicicleta, el sujeto se representa la bicicleta en la que está subido; b) el *modo icónico*, que es cuando se utilizan imágenes o esquemas para representar lo aprendido. Así pues, el dibujo de la bicicleta sería una modalidad icónica de pensamiento; y c) el *modo simbólico*, que se produce a través de esquemas o lenguajes abstractos. De este modo, la descripción de la bicicleta a través de la palabra responde a esta tercera modalidad.

Si tenemos en cuenta las edades de los niños y niñas de Educación Infantil, podemos entender que una parte significativa de sus aprendizajes se obtienen a través de los cuentos, las historias

y las narraciones que reciben de los mayores. Es más, gran parte de sus interacciones con sus pares se dan a través de procesos narrativos.

No debemos olvidar, pues, que la narración es una de las formas más frecuentes y poderosas dentro de la comunicación humana, ya que la narrativa está presente en las interacciones sociales, incluso, antes de que se adquiera las competencias lingüísticas, lo que da lugar a que en los pequeños haya un impulso a describir la realidad a través de relatos.

El dibujo infantil

Puesto que serán los propios escolares en las aulas de Educación Infantil los que lleven a cabo los dibujos secuenciados de las viñetas de la práctica que se les propondrá, es importante que los estudiantes de esta especialidad del Grado correspondiente de Magisterio los que conozcan las características del arte plástico de los niños y niñas de 4, 5 y 6 años, dado que son las edades correspondientes a esta etapa educativa.

Desde el punto de vista teórico, hay que tener en consideración que han sido muchos los autores (Cox, 1997; Davido, 1998; Lowenfeld y Brittain, 2008; Luquet, 1978; Matthews, 1999; Sáinz, 2000, 2011) los que han abordado, dentro del arte infantil, el dibujo y su evolución como un proceso de desarrollo natural que niños y niñas de todo el mundo atraviesan hasta alcanzar la madurez gráfica que se produce en la fase del realismo visual.

Si nos situamos en el comienzo de este periodo educativo, tenemos que entender que los pequeños entran en un aula de Educación Infantil a la edad de 3 años, edad en la que todavía se encuentran, desde el punto de vista gráfico, en la etapa del garabateo o de los garabatos, que nacen, aproximadamente, a partir de año y medio de edad. Con los garabatos se inicia un apasionante recorrido en el que conviene destacar “como características más relevantes en el inicio de la expresión plástica infantil: el disfrute, la creatividad, la curiosidad y la fascinación” (Sáinz, 2011, p. 77).

Nos encontramos, pues, en el comienzo de una nueva expresión que comprende tanto los aspectos plásticos o artísticos como los cimientos de un nuevo lenguaje específico: el icónico, que en la madurez de esta etapa conducirá tanto al dibujo, como representación gráfica de la realidad visual externa, como a la escritura.

La característica de esta etapa y de los propios garabatos es su carácter no representativo, al no existir una relación entre el mundo exterior visible y las líneas que los pequeños plasman, ya que “el niño no intenta reflejar nada de la realidad circundante; sus trazados son meras expresiones gráfico-motrices, en las que encuentra un modo de dar salida a sus impulsos, inquietudes y necesidades expresivas” (Sáinz, 2011, p. 81).

Tal como hemos apuntado, alrededor de los cuatro años se produce un cambio sustancial en el dibujo infantil, ya que los trazados dejan de ser garabatos, es decir, líneas que no tienen valor representativo y pasan a ser verdaderos dibujos, en el sentido de que nos informan del mundo real visible o de la ficción. Son, pues, verdaderos signos visuales, que sirven para comunicar ideas, sentimientos y emociones.

Niños y niñas comienzan a crear formas de manera consciente, trasladando sus imágenes mentales a imágenes gráficas, a partir del conjunto de figuras que tienen almacenadas en sus memorias para construir sus equivalentes de figuras sencillas, ya que “desde el punto de vista psicológico, la característica definitiva de los primeros estadios del desarrollo cognitivo es la memoria, y no el pensamiento abstracto” (Vygotski, 2000, p. 85).

Estos primeros dibujos evolucionan a lo largo de los 4, 5 y 6 años, edades que comprende la Educación Infantil y que componen la denominada etapa preesquemática (Lowenfeld & Brittain, 2008) o etapa del comienzo de la figuración (Sáinz, 2011).

La cualidad más relevante de este período del arte infantil es la continua evolución que se produce a lo largo de él, de manera que al finalizarlo, podemos comprobar que niños y niñas han madurado y han consolidado los rasgos gráficos fundamentales de los dibujos infantiles. Es importante tener en consideración que a lo largo de esta etapa se aprecian saltos cualitativos en la representación de la figura humana, los objetos, el espacio y en el color de sus creaciones, puesto que los cambios cognitivos son constantes.

El cómic

A lo largo de la historia se han producido diferentes representaciones artísticas en las que se han utilizado las imágenes unidas a textos escritos con una finalidad narrativa. Esta ha sido una constante en distintas culturas, puesto que supone la integración de dos lenguajes que forman parte del desarrollo humano.

En Occidente, nos podemos remontar a ciertas imágenes de los retablos románicos o de algunas pinturas del gótico en las que aparecían pintadas las denominadas filactelias, es decir, mensajes escritos que acompañaban a las escenas en las que se encontraban personajes sacros (Aparici, 1992).

No obstante, sería hacia finales del siglo XIX cuando encontramos los antecedentes del cómic, tal como lo entendemos en la actualidad. Distintos autores (Aparici, 1992; Barbieri, 1991; Gasca & Gubern, 1999; Gubern, 1974) sitúan al protagonista de la tira *The Yellow Kid*, aparecida en 1885 en el periódico *The New York World* como el origen del cómic moderno, ya que según Gubern (1974) incorporaba los elementos necesarios para identificar al cómic tal como hoy lo conocemos: a) secuencias de imágenes consecutivas para articular un relato, b) la permanencia de al menos un personaje estable a lo largo de la serie y c) la integración del texto y de la imagen.

Como vemos, la historia del cómic tiene ya más de un siglo de existencia, por lo que indudablemente y con todo mérito forma parte de las artes visuales en la actualidad.

Dado que nuestra actividad, tal como apuntamos, se plantea para Educación Infantil, tenemos que seleccionar y adaptar todos los signos específicos del cómic al nivel de los escolares. De este modo, se les enseñará el significado de los siguientes componentes:

- a) *La viñeta*, que constituye el elemento básico del cómic, dentro de la cual se representa una escena que acoge un momento más o menos amplio del relato. En la primera viñeta

aparecerá el título del cuento y en la última la palabra “fin”, para que comprendan que con ella acaba la historia.

- b) *La escena*, en la que aparecerán los dibujos de los personajes y demás elementos que hay dentro de la propia viñeta.
- c) *Los globos*, en los que se recogen dentro los diálogos o los pensamientos de los personajes. En el caso de que hablan, se les incorpora una flechita o delta que apunta a quien lo hace. De igual modo, si el personaje está pensando, el delta se realiza con burbujitas.
- d) *La cartela*, que se corresponde con la voz del narrador. El texto de la cartela puede estar enmarcado o sin contorno. Lo más adecuado para los pequeños es situarlo en la parte superior de la viñeta.
- e) *Onomatopeyas*. En ocasiones, aparecen onomatopeyas dentro de las viñetas que se corresponden con ruidos, gritos, impactos, etc., y que los niños pueden incorporar en las escenas.
- f) *Líneas cinéticas*, o líneas de movimiento, muy frecuentes en los cómics para dar dinamismo a figuras que son estáticas cuando se dibujan.

Desarrollo

Planteamiento

Tal como hemos indicado, debemos tener en cuenta que la separación que tradicionalmente se ha producido de los aprendizajes en materias o asignaturas dentro de la enseñanza es algo artificial, pues el conocimiento humano no está fragmentado. Para resolver esta separación conviene llevar a cabo propuestas educativas que articulen de la forma más adecuada distintas disciplinas.

En el caso que nos ocupa, supone la integración de la Lengua, a través de la creación de un cuento inventado por los propios escolares; de la Educación Artística al partir de los dibujos que niños y niñas llevarán a cabo en la elaboración del cómic y que supone la traslación del cuento imágenes secuenciadas; y el aprendizaje del inglés, pues una vez realizado el cómic en español hay que traducirlo a la lengua inglesa para el aprendizaje de la misma. De este modo, los pasos que se seguirán serán los siguientes:

- a) Partimos inicialmente de la invención de un cuento que imaginan los propios escolares y que el profesor o la profesora debe anotar, dado que los pequeños están en los comienzos de la escritura.
- b) Como segundo paso, se les proporcionará tres hojas blancas, divididas con una raya por la mitad y con las 6 partes numeradas, para que sepan por cual deben comenzar a dibujar y en cual se acaba con la palabra ‘fin’. Conviene saber que a estas edades las viñetas conviene que

tengan un tamaño lo suficientemente grande para que no encuentren dificultades a la hora de dibujar.

- c) Niños y niñas dibujarán con sus propios niveles las seis viñetas de las que consta el pequeño cómic, tras haberseles avisado que hay que dejar espacio para que el profesor o profesora que guía el trabajo escriba en inglés los diálogos de los personajes y la voz del narrador, y que, en caso de que hubiera, se escribirá en la parte superior. De igual modo, se les explica que el título del cuento se coloca en la parte superior de la primera viñeta.
- d) Acabado el trabajo, se les leerá los diálogos de los personajes en inglés, para que los pequeños los repitan y, de este modo, se sientan partícipes de la realización del cómic, al tiempo que aprenden las primeras palabras y frases de la lengua inglesa.

La experiencia en el aula de Magisterio

Para que comprendamos cómo he llevado esta experiencia con el alumnado del Grado de Educación Infantil, indicaremos los pasos seguidos, al tiempo que presentamos un ejemplo realizado por una alumna de esta especialidad.

- a) Antes de abordar el tema, estudiamos los elementos básicos del cómic (viñetas, escenas, globos, cartelas, onomatopeyas, líneas de movimiento...) para saber aplicarlos con cierta corrección.
- b) Puesto que, como futuros maestros o maestras deben pasar por la experiencia antes de saber aplicarla en el aula de Educación Infantil, les indicamos en la clase que inventaran un cuento o relato corto, puesto que había que secuenciarlo en seis viñetas.
- c) Quisiéramos apuntar que en el aula ya habíamos estudiado la evolución del dibujo infantil, de modo que les insistimos que los dibujos fueran lo más parecido al modo en el que niños y niñas los realizan para que ellos se sientan valorados gráficamente.
- d) Una vez escrito el relato, el segundo paso es la planificación del mismo en seis viñetas, en las que se crearán los diálogos, que se incluirán en los globos, y las voces del narrador, en las cartelas en la parte superior (e inferior, en caso necesario).
- e) Puesto que nos encontramos en la enseñanza del inglés, tanto el relato como los diálogos, una vez escritos en español, deben traducirse previamente a este idioma. A los estudiantes de Magisterio del Grado de Infantil les insistimos que los diálogos sean muy sencillos, puesto que los pequeños tendrán que aprenderlos del inglés; mientras que la voz del narrador puede ser algo más amplia, dado que se les leerá en la clase.
- f) En el proceso de elaboración del cómic, el dibujo debe comenzarse a lápiz para, posteriormente, trazarlo a rotulador en negro, con la intención de realizar una fotocopia del mismo. En esta fase no se incluyen los textos, puesto que habrá que realizar una versión en español y otra en inglés.

- g) Una vez que se tienen original y copia de cada una de las tres hojas, se escriben los textos en español (para la versión en la lengua materna) y los textos en inglés (para la versión de la lengua extranjera).

Presentación de un ejemplo

Con el fin de que comprendamos bien desde la práctica, presentamos un trabajo realizado en la clase por la alumna Noemí Bravo de Educación Infantil, cuyo relato, titulado “Una aventura especial”, era bien sencillo:

“Una noche, Lucy tuvo una aventura muy especial. Estaba acostada en su camita, intentando dormir, pero la luz de la Luna le daba en la cara y no le dejaba cerrar los ojos. De pronto, apareció un camino brillante que bajaba desde la Luna hasta su cama, al tiempo que podía oír una voz que la llamaba. Lucy entró en el camino luminoso y siguió andando hasta que oyó la alegre voz de la Luna que le pedía que le limpiara la cara. Así lo hizo con una esponja, jabón y agua. De pronto, se dio cuenta que iba a caerse y darse un enorme golpe en el suelo. Asustada se despertó y sintió que la llamaban: era su mamá que le daba los buenos días”.

Planificación en español

Una vez que se tiene concluido el cuento, el siguiente proceso es la secuenciación del mismo en seis viñetas. A continuación, describimos las seis viñetas.

1. Primera viñeta - Narrador: Una noche, Lucy tuvo una aventura muy especial. Estaba acostada en su camita, intentando dormir, pero la luz de la Luna le daba en la cara y no la dejaba cerrar los ojitos...

Lucy: - ¡Qué preciosa eres, querida Luna!, ¡quiero visitarte!

2. Segunda viñeta - Narrador: De pronto, apareció un camino brillante que bajaba desde la Luna hasta la cama de Lucy, y se podía oír una voz que decía:

Luna: - ¡Hola Lucy!, ¡necesito tu ayuda!

3. Tercera viñeta - Narrador: Lucy entró en el camino luminoso. Empezó a subir arriba y siguió andando hasta que oyó una alegre voz que le dijo:

Luna: - ¡Muy bien Lucy!, ¡qué alegría!, ¡me limpiarás la carita!

4. Cuarta viñeta - Narrador: Lucy empezó a limpiar la cara de la Luna con una esponja, jabón y agua, y la Luna dijo:

Luna: - Lucy, ¡eres muy amable conmigo!

5. Quinta viñeta - Narrador: Lucy empezó a limpiar la cara de la Luna con una esponja, jabón y agua y dijo:

Lucy: - ¡Me voy a golpear la cabeza!, ¡quiero estar con mi mamá!

Narrador: Más tarde... ¡PATAPUM, llegó al suelo!

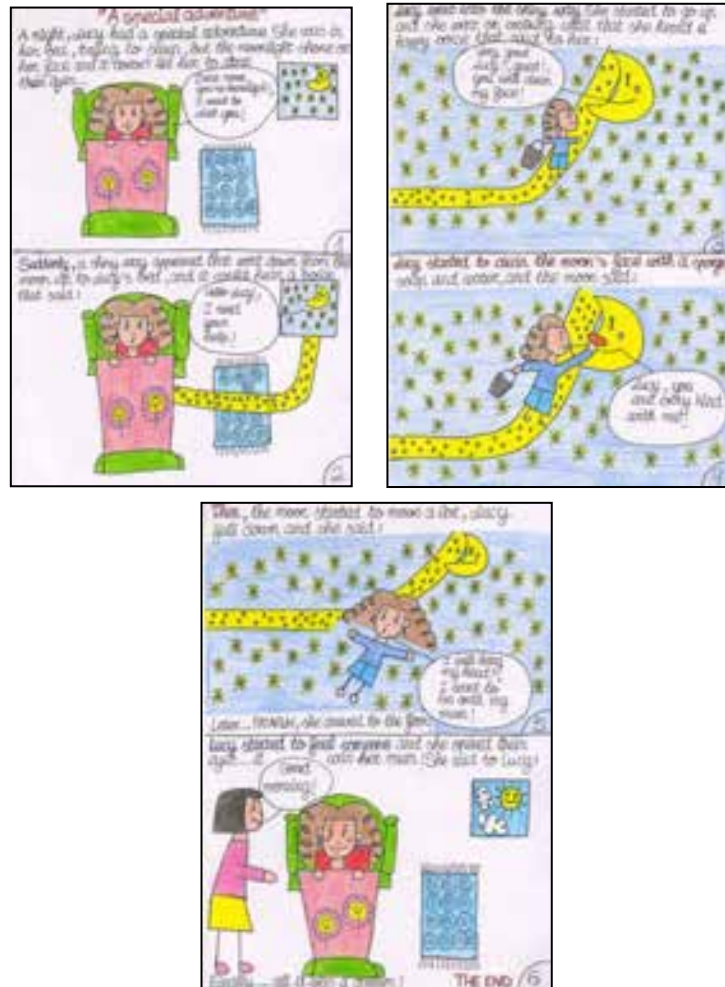
6. Sexta viñeta - Narrador: Lucy empezó a sentir a alguien y abrió los ojos... ¡era su mamá! Le dijo a Lucy:

Mamá de Lucy: - ¡Buenos días!

Narrador: Finalmente... ¡todo fue un sueño! - FIN

El cómic en inglés

Una vez realizada la versión en español, se traduce al inglés, aportando color.

Consideraciones finales

Las consideraciones de esta actividad se pueden plantear a dos niveles: a) la que realizan los estudiantes de Magisterio como futuros docentes y b) la que llevan a cabo niños y niñas en las aulas de Educación Infantil.

a) La experiencia llevada al aula de Magisterio ha sido verdaderamente gratificante, puesto que los estudiantes se han enfrentado en una actividad claramente globalizadora, tal como se deben llevar a cabo en los aprendizajes destinados a servir de conocimiento para los futuros docentes de la especialidad de Educación Infantil.

Tras la valoración aportada por los propios estudiantes, cabe destacar:

- Es la primera vez que ellos creaban un cuento destinado a los niños y niñas pequeños. Se pasaba del estudio teórico de la literatura infantil a la práctica.
- De igual modo, conocieron el lenguaje del cómic y sus aplicaciones a un cuento construido por ellos mismos. La planificación en seis viñetas no les supuso ninguna dificultad.
- Al apoyarse en los niveles de dibujo de los escolares que se encuentran en la etapa del comienzo de la figuración, no encontraron problemas en la realización de las escenas.
- Comprendieron que el relato de un cuento, al ser traspasado a un cómic, hay que diferenciar entre la voz del narrador y los diálogos de los personajes, ya que estos últimos no suelen aparecer en los propios relatos.
- La traducción al inglés de los contenidos lingüísticos del cómic no les ofreció problemas, ya que entendieron que el nivel debería ser el adecuado a las capacidades de aprendizaje del idioma extranjero que tienen los escolares de 4, 5 y 6 años.

b) Dado que esta propuesta del aprendizaje del inglés debe llevarse a las aulas de Educación Infantil, los resultados en las mismas son verdaderamente gratificantes, tal como hemos podido comprobar, pues a niños y niñas se les hace partícipes en la experiencia, ya que son ellos los que tienen que inventar el pequeño relato, al tiempo que son los autores de los dibujos de las seis viñetas en las que el profesor o la profesora incorporará los textos en inglés y en español.

Por otro lado, se ha podido comprobar que a estas edades son capaces de secuenciar un cuento hasta seis viñetas; por encima de esta cantidad, se les hace muy difícil y se pierden en las mismas. Por último, cabe apuntar que esta experiencia educativa la hemos planteado para el aprendizaje del inglés, pero puede entenderse que es posible aplicarla al aprendizaje de cualquier lengua extranjera.

Referencias bibliográficas

Aparici, R. (1992). *El cómic y la fotonovela en el aula*. Madrid: Ediciones de la Torre.

Barbieri, D. (1993). *Los lenguajes del cómic*. Barcelona: Paidós.

Bruner, J. (1998). *Desarrollo cognitivo y educación*. Madrid: Morata.

Bruner, J. (2006). *Actos de significado: más allá de la revolución cognitiva*. Madrid: Alianza.

- Bruner, J. & Watson, R. (1986). *El habla del niño aprendiendo a usar el lenguaje*. Barcelona: Paidós.
- Cox, M. V. (1997). *Drawings of People by the Under-5's*. Londres: Falmer Press.
- David, R. (1998). *La découverte de votre enfant par le dessin*. Paris: Archipel.
- Gasca, L. & Gubern, R. (1999). *El discurso del cómic*. Madrid: Cátedra.
- Gubern, R. (1974). *El lenguaje de los cómics*. Madrid: Península.
- Lowenfeld, V. & Brittain, W. L. (2008). *Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa*. Madrid: Síntesis.
- Luquet, G. H. (1978). *El dibujo infantil*. Barcelona: Médica-Técnica.
- Matthews, J. (1999). *The Art of Childhood and Adolescence*. Londres: Falmer Press.
- Sáinz, A. (2000). El animismo en el arte infantil, en M. Hernández Belver & M. Sánchez Méndez (coords.). *Educación Artística y Arte Infantil*. Madrid: Fundamentos.
- Sáinz, A. (2011). *El Arte Infantil. Conocer al niño a través de sus dibujos*. (3ª edición ampliada con *El dibujo de la familia*). Madrid: Eneida.
- Vygotski, L. S. (2000). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Crítica.