

**[T1] El libro álbum: una travesía por la imagen y la escritura**

***Yaneth Marcela Rodríguez Leuro<sup>1</sup>***

## Cómo citar / How to cite?:

Rodríguez Leuro, Y. M. (2025). El libro álbum: una travesía por la imagen y la escritura. *Memorias del IX Congreso Internacional en Innovación Educativa: Educar sin límites*, 3(3), XX. <https://doi.org/10.26907/2689-8223.2025.3.01>

## [T2]Resumen

El libro álbum ha sido considerado una herramienta educativa que permite conocer nuevas formas de lectura a partir de las imágenes. Por esta razón se presenta un análisis de su estructura narrativo-visual a partir de sus dinámicas y su potencial para el desarrollo de competencias literarias y cognitivas en escenarios escolares y en la literatura infantil. A partir de la ponencia presentada en el marco del IX congreso de educación, este análisis se centra principalmente en tres aspectos: las características distintivas del género, su clasificación según Sophie Van Der Linden y los mecanismos de construcción de significado a través de las dinámicas de interacción entre la imagen y el texto. Se presentan obras emblemáticas como “Donde viven los Monstruos” de Maurice Sendak, “El Túnel” de Anthony Browne, además de una explicación de la construcción dialógica entre las imágenes y la narrativa en “Adele et la Pelle” de Claude Ponti; elementos que permiten entender estrategias pedagógicas que innovan los acercamientos a la lectura desde la infancia. En este sentido, en los resultados se destaca cómo el libro álbum motiva y genera habilidades interpretativas complejas mediante recursos como el trasvase, el contrapunto y el juego

<sup>1</sup> Licenciada en Lingüística y Literatura por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Ciencias Sociales mención teoría y práctica del lenguaje y de las artes por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (EHESS). Docente de la Universidad La Gran Colombia. Correo-e: [yaneth.rodriguez@ugc.edu.co](mailto:yaneth.rodriguez@ugc.edu.co); CvLAC: [https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod\\_rh=000000188](https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000000188)  
6; Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-0810-5683>

metaliterario. Finalmente, se sugieren directrices para su implementación en contextos educativos formales.

**Palabras clave:** competencia interpretativa, educación literaria, libro álbum, narrativa visual.

## **[T2] Abstract**

The picturebook has been recognized as an educational tool that introduces innovative approaches to reading through visual narratives. This study analyzes its visual-narrative structure, dynamics, and potential for fostering literary and cognitive skills in school settings and children's literature. Drawing from a paper presented at the IX Education Congress, the analysis focuses on three key aspects: the genre's distinctive features, Sophie Van Der Linden's classification system, and the mechanisms of meaning-making through image-text interplay. Iconic works such as Maurice Sendak's *Where the Wild Things Are*, Anthony Browne's *The Tunnel*, and Claude Ponti's *Adele et la Pelle* (highlighting its dialogic construction of images and narrative) are examined to demonstrate pedagogical strategies that reimagine early literacy engagement. Findings underscore how picturebooks cultivate motivation and complex interpretative skills through devices like transference, counterpoint, and metafictional play. The study concludes with guidelines for implementation in formal educational contexts.

**Keywords:** picturebook, visual narrative, literary education, interpretative competence.

## **[T2] Introducción**

El panorama educativo, especialmente en el área del lenguaje, ha enfrentado desafíos en el ámbito de las prácticas de la lectura ya que estas no se centran solamente en la decodificación y comprensión de los mensajes desde la palabra. La imagen se ha vinculado en las prácticas de lectura cotidianas, y estas mismas atraviesan los escenarios escolares que no son ajenos a las nuevas dinámicas de interacción entre los lectores y la imagen. En este creciente interés por los formatos narrativos que integran diversos lenguajes comunicativos aparecen en el panorama formatos literarios como la novela gráfica o el libro artefacto que pasan de ser simples receptáculos de texto a formatos ricos en imágenes, a

intervenciones artísticas y objetos estéticos que enriquecen el carácter del libro otorgándole un valor de objeto completo donde las formas y los materiales juegan tanto con su contenido como con la interacción del lector. En este contexto, el libro álbum emerge como un objeto de estudio particularmente relevante porque tiene la capacidad de articular la imagen y el texto en una relación de interdependencia significativa.

El presente artículo se deriva de una investigación presentada en formato de ponencia en el IX congreso internacional de innovación educativa y tiene como objetivo principal analizar las posibilidades pedagógicas que entraña el formato literario del libro álbum a partir del examen, tanto de su estructura interna como de sus aplicaciones prácticas en contextos de la enseñanza de la literatura infantil, tanto para infantes como para poblaciones adultas que quieren acercarse a la lectura de imágenes como otras formas de narrar. En este sentido, es importante considerar la necesidad actual de desarrollar y proponer herramientas didácticas que permitan entender las dinámicas de una sociedad cada vez más visual. La educación tradicional ha privilegiado el texto escrito como vehículo de conocimiento, sin embargo, las nuevas generaciones requieren de competencias interpretativas más complejas en donde es indudable el papel que juega la imagen y la decodificación de sus mensajes multimodales. El libro álbum tiene un particular equilibrio entre la imagen y el texto que se presenta como un buen recurso para abordar estas nuevas formas de lecturas.

El tema central que motiva esta investigación se enfoca en aprovechar las características únicas que tiene el libro álbum para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los múltiples niveles educativos; justamente, el presente artículo presenta esta temática a partir de la siguiente estructura: en un primer momento, se presentará un marco conceptual que busca delimitar las particularidades del género y cómo este ha sido planteado a través de autores que se han dedicado al estudio del libro álbum; en el segundo momento, se presentará un análisis de los mecanismos de significación del libro álbum y en el tercer momento se hará una reflexión sobre las principales implicaciones pedagógicas encontradas hasta ahora. En el curso de estas reflexiones se presentarán ejemplos concretos extraídos del corpus analizado en la ponencia original que incluye obras fundamentales del género.

## **T2** Marco teórico y metodológico

Es importante señalar que existe una distinción entre el libro álbum y el libro ilustrado tradicional por la naturaleza y funciones que se le otorgan a la imagen en cada uno de estos formatos y a la forma en cómo esta se relaciona con el texto. Por un lado, en el libro ilustrado la imagen tiene como función acompañar a un texto que es autónomo o decorar una historia que puede funcionar sin imágenes; por otro lado, en el libro álbum la imagen y el texto se constituyen como elementos inseparables dentro de un todo significativo mucho más amplio y extenso. Esta característica fundamental del libro álbum fue identificada y expuesta por Randolph Caldecott en sus primeros trabajos del siglo XIX (Caldecott, 1878-1885) en donde no presentaba a la imagen como un simple acompañamiento de las historias, sino que establecía una relación de significados visuales y textuales que trascendían el decorado para crear un diálogo rico en matices interpretativos.

En este sentido, Sophie Van der Linden propone una clasificación tripartita muy útil que permite realizar un análisis del género desde el ámbito pedagógico. En este sentido clasificatorio el *álbum ilustrado* representa un modelo de libro que se acerca más al libro tradicional, pues presenta una relación entre imagen y texto independiente, que, no obstante, pueden complementarse mutuamente; esto se puede notar en libros como “El pequeño conejo blanco” (Ballesteros, 2002) en donde la narración puede comprenderse sin las imágenes, sin embargo, estas añaden profundidad a la experiencia lectora. Asimismo, el *libro narrativo* requiere necesariamente la interacción entre la imagen y el texto para construir sentido más completo; en el libro “Yo quiero mi gorro” (Klassen, 2011-2012), se puede entender esta interdependencia que hace que la lectura de la historia sea una experiencia menos convencional.

Finalmente, de acuerdo a Van der Linden, se encuentra el *álbum gráfico*, que prioriza una experimentación visual sobre una estructura narrativa habitual; en el título *Not Now, Bernard* (McKee, 1980-2004) se entiende cómo el color, las formas y la disposición de los personajes dentro del plano visual estimulan al lector a realizar una lectura que va más allá de la comprensión independiente de la historia, pues las imágenes invitan a interpretar su composición y descifrar la otra historia que se desarrolla aparte de la narrativa escrita. En el título “*Adelle et la Pelle*” (Claude Ponti) la imagen que se presenta en algunas páginas, se

encuentra dividida en cuatro planos que presentan cuatro momentos diferentes de la historia narrada visualmente; en el primer plano se encuentra la narración de la historia de una niña que juega con su pala en un cajón de arena, en el segundo plano se ve a su juguete favorito cobrar vida, en el tercer plano se ve a su hermano pequeño cómo intenta llegar hasta donde su madre y en el cuarto plano se encuentra la madre de los dos niños sentada en un banco del parque, muy cerca de ellos, pero distraída hablando con otras madres, mientras que poco a poco se aleja de los niños en su silla para, finalmente, desaparecer del plano y de la historia. En este momento de la historia se ofrece al lector una experiencia casi fílmica, en el sentido en que la escena casi se mueve plano a plano.

El proceso metodológico empleado en este ejercicio combina el análisis semiótico de obras representativas con una revisión crítica de literatura especializada (Nikolajeva & Scott, 2001; Sipe, 1998). Para este propósito, se analizaron cinco libros álbum que se consideran clásicos del género para posteriormente aplicar categorías de análisis como: trasvase, a partir de la cual se realiza una transferencia de significados entre sistemas semióticos (Dresang, 1999); en contrapunto, en donde se busca usar de manera deliberada contradicciones entre texto e imagen y el juego metaliterario para generar rupturas conscientes de convenciones narrativas (Waugh, 1984). Este enfoque permitió identificar patrones que fueron recurrentes y estrategias compositivas que fueron muy importantes en el momento de la práctica lectora de las respectivas historias.

## **T2 Resultados y discusiones**

En este análisis que se realizó, se pudo evidenciar que el libro álbum opera mediante mecanismos de significación complejos y desafiantes que pueden ser usados dentro de las prácticas de lectura literaria, tanto dentro como fuera de escenarios escolares. Uno de los hallazgos importantes en este ejercicio fue la aplicación del concepto de trasvase en la lectura de los libros trabajados; esta categoría de análisis se entiende como el proceso mediante el cual las imágenes de la historia evocan contenidos textuales y viceversa. En el título de Maurice Sendak, "Donde viven los Monstruos" este trasvase se nota en la modificación del tamaño de los monstruos y cómo esto se correlaciona con el desarrollo emocional de Max, el protagonista de la historia, aunque este vínculo no se

explica dentro de la narrativa escrita. Este recurso anima al lector a usar sus habilidades de inferencia más avanzadas, pues lo estimula a establecer una conexión con la historia que no se evidencia inmediatamente.

En el caso del contrapunto, por ejemplo, este emerge como una estrategia particularmente activa. En el libro “Yo quiero mi gorro” de Klessen, la desarmonía entre lo que se afirma en la narrativa textual y aquello que enseñan las imágenes da paso a una ironía que se entiende mediante la lectura integrada de los dos códigos. Estas estrategias narrativas, no solo incitan el pensamiento crítico, sino que introducen a los lectores a formas de lectura complejas y procesos comunicativos no literales que exigen una mayor atención a la imagen y a lo que esta cuenta, preparándolos también a entender la ironía o el sarcasmo en contextos comunicativos más amplios.

En cuanto al análisis de las categorías como la perspectiva y el marco, se reveló que el libro álbum puede ayudar a desarrollar competencias espaciales y visuales; es el caso del libro álbum “Donde viven los monstruos” en donde se enseña en cada página cómo el límite gráfico, o marco, se amplía hasta desaparecer en la medida en que Max se deja llevar por su enojo y su imaginación. En “el Túnel” de Anthony Browne, se muestran variaciones en el tamaño de los personajes, en el uso de los puntos de fuga y la manipulación en los bordes gráficos de las ilustraciones, que brindan información esencial acerca de la relación de los personajes y su evolución emocional. De esta manera, estos recursos visuales se convierten en herramientas narrativas estratégicas para trabajar tanto la percepción del espacio como las emociones. Se señala también el uso del recurso metaliterario, en donde se hace referencia a otros cuentos infantiles a través de los cuales se narran apartes de la historia, esto ocurre de igual manera en el libro álbum de Anthony Browne en donde la hermana, personaje principal, se relaciona con el lector a través de elementos visuales pertenecientes al cuento de Caperucita roja.

En este escenario, una de las bondades que nos ofrece el libro álbum como elemento pedagógico y como práctica lectora y educativa es la capacidad para abordar temas complejos mediante estrategias de elisión y sugerencia. En “Otto the Book Bear” de Katie Cleminson se tratan temas como la invisibilidad y la búsqueda de identidad sin necesariamente recurrir a explicaciones textuales detalladas, proponiendo gradualmente acercamientos de acuerdo a la madurez

del lector. Esta característica hace al libro álbum una obra valiosa para trabajar tanto contenidos emocionales como sociales dentro de contextos escolares sensibles al reconocimiento del otro.

## **[T2]Conclusiones**

El libro álbum aún carece de reconocimiento de su potencial pedagógico en diferentes escenarios, especialmente en aquel de la educación formal. Sus características únicas, como la interdependencia con el texto, hacen que este género sea un instrumento ideal para desarrollar competencias interpretativas complejas, pensamiento crítico e inteligencia emocional. Mecanismos como el trasvase, contrapunto, marco y el juego metaliterario que se identificaron en las obras mencionadas ofrecen un repertorio de estrategias didácticas y dinámicas lectoras innovadoras que trascienden la enseñanza de la lectoescritura.

Las implicaciones prácticas de este ejercicio de investigación, proponen la posibilidad de incorporar al libro álbum de manera más constante en los currículos escolares, no solo como material de complemento en los planes lectores, sino como una práctica de lectura literaria desafiante y necesaria y como objeto de estudio en sí mismo. Analizar y trabajar el libro álbum dentro de las aulas escolares puede generar puentes entre la cultura visual cotidiana de los estudiantes y los textos literarios más convencionales, facilitando de esta manera una transición progresiva hacia formas de lectura más abstractas. Sumado a esto, el libro álbum se puede pensar como práctica lectora apropiada en aulas educativas multiculturales o con estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, justamente por su naturaleza multimodal.

Como líneas futuras de investigación, es importante pensar en que la exploración de las nuevas formas de escritura y lectura pueden ser atractivas para contextos cambiantes como los escenarios escolares actuales. El impacto concreto de la implementación del libro álbum, como género literario que abre nuevas formas de entender la lectura y escritura literaria, facilitaría también el desarrollo de competencias específicas y contenidos transversales como la educación emocional. Asimismo, es necesario incentivar la formación docente respecto al uso pedagógico de este formato para que pueda incorporarse en perspectivas didácticas innovadoras.

## **T2** Referencias

- Ballesteros, X. (2002). *El pequeño conejo blanco*. Kalandraka.
- Browne, A. (2004). *El túnel*. Fondo de Cultura Económica.
- Caldecott, R. (1878-1885). *The Randolph Caldecott Picture Books* [Serie]. George Routledge & Sons.
- Dresang, E. T. (1999). *Radical change: Books for youth in a digital age*. H. W. Wilson.
- Klassen, J. (2011). *I want my hat back*. Walker Books. (Trad. al español: 2012, *Yo quiero mi gorro*. Milrazones).
- McKee, D. (1980). *Not now, Bernard*. Andersen Press. (Trad. al español: 2004, *Ahora no, Bernardo*. FCE).
- Nikolajeva, M., & Scott, C. (2001). *How picturebooks work*. Garland.
- Ponti, C. (2016). *Adele et la pelle*. Gallimard.
- Sendak, M. (1996). *Donde viven los monstruos*. Harper Trophy.
- Sipe, L. R. (1998). How picture books work: A semiotically framed theory of text-picture relationships. *Children's Literature in Education*, 29(2), 97-108.
- Van der Linden, S. (2006). *Lire l'album*. L'Atelier du poisson soluble.
- Waugh, P. (1984). *Metafiction: The theory and practice of self-conscious fiction*. Routledge.