

**PROGRAMA
FORMATIVO.
LOS CONTENIDOS
DEL MÁSTER.**

ÍNDICE

- 1. Resumen de programa formativo**
- 2. Conexiones con el mercado**
- 3. Programa formativo. Los contenidos del Máster.**
 - 3.1 Itinerario académico: módulos**
 - 3.2 Clases Magistrales**
 - 3.3 Charlas con grandes autores**
 - 3.4 Desarrollo de un proyecto personal**
- 4. Contacto**

1. CONTENIDOS DEL MÁSTER

RESUMEN

Al final del documento puedes consultar los contenidos de todas las sesiones y los profesores que las imparten.

ITINERARIO ACADÉMICO

Todo lo que tienes que saber sobre el álbum ilustrado y algunas nociones básicas para desarrollar tu trabajo como un profesional.

CLASES MAGISTRALES

Los mejores autores del sector comparten sus procesos creativos y su trayectoria, cómo han llegado hasta dónde están.

CHARLAS CON GRANDES AUTORES

¿Cómo surge uno de esos álbumes que todos admiramos? ¿Cómo es su proceso de creación?

DESARROLLO DE UN PROYECTO PERSONAL

Todo lo que aprendemos lo ponemos en práctica desarrollando nuestro propio álbum infantil ilustrado. Para resolver las dudas que vayan surgiendo cada alumno cuenta con el apoyo de un mentor personal, un especialista del sector que le acompaña y orienta durante todo el proceso.

2. CONEXIONES CON EL MERCADO

REVISIÓN DE PROYECTOS POR PARTE DE LAS EDITORIALES COLABORADORAS

Analizan los proyectos, ayudando a identificar los aspectos más valiosos y aquellos a mejorar. Una oportunidad para conectar con otros profesionales del entorno editorial.

CHARLAS CON EDITORES PARA ELABORAR UN COMPLETO PANORAMA DE LA INDUSTRIA ACTUAL

¿cuántas maneras hay de editar un libro y cuál es la que más te conviene? nos adentramos en proyectos de autoedición, pero también aprendemos cómo funcionan las grandes editoriales y otras de menor tamaño, que mantienen discursos y objetivos muy diversos. De este modo, contactamos con los representantes de diferentes tendencias de esta rama del sector.

EVENTO PRESENTACIÓN DE ÁLBUMES EN MATADERO MADRID

Cada año organizamos una presentación de proyectos en Casa del Lector abierta al público e invitamos a nuestros contactos y editoriales colaboradoras a que acudan a la misma; normalmente se puede seguir también por streaming.

COLABORACIÓN CON EVENTOS DEL SECTOR: FESTIVALES, FERIAS, SALONES...

Estamos muy comprometidos con la difusión del trabajo de los alumnos a la vez que favorecemos la conexión de estos autores con la industria. Por ello, a lo largo del año ofrecemos a alumnos y ex alumnos la posibilidad de participar en actividades complementarias que pretenden alcanzar estos objetivos, como puede ser la participación en Ilustrísima, en el Mercado de la ilustración y dibujo que se celebra en el MUSEO ABC, o el acompañamiento durante la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que tiene lugar cada año en Bolonia.

3. Programa formativo. Los contenidos del Máster.

3.1 ITINERARIO ACADÉMICO

Denominamos itinerario académico al **conjunto de sesiones teórico-prácticas** que tienen por objetivo profundizar en las distintas áreas de creación y edición de un álbum infantil. El itinerario se divide en cinco módulos:

MÓDULOS:

- 3.1 Álbum
- 3.2 Narración
- 3.3 Infancia
- 3.4 Diseño
- 3.5 Mercado editorial

Las sesiones enmarcadas en los diferentes módulos se intercalan a lo largo del curso, ya que están ordenadas de modo que el alumno pueda ir aplicando lo estudiado en clase a su proyecto personal. Las sesiones las imparten **especialistas** en las distintas materias con los que los alumnos pueden charlar en el aula o en una **sesión de chat** que se organiza con posterioridad a la ponencia, una vez se han asentado los contenidos expuestos en la sesión. Hay dos sesiones con profesores titulares cada quince días, y a una de ella se asocia un **ejercicio práctico** que tiene por objetivo trabajar e interiorizar los contenidos teóricos tratados por el profesor.

Ilustración: Claudia Leal

ÁLBUM ILUSTRADO:

Rafa Vivas, Proceso de creación de un álbum

“Tener una visión general del proceso de elaboración de un álbum, ese es el objetivo que persigue esta asignatura. Despegaremos y tomaremos cierta altura para conseguir observar desde lo alto las diferentes etapas de la construcción de un álbum para niños. En esa ascensión habrá tiempo suficiente para mirar por la ventanilla y contemplar con calma los paisajes aéreos, pero también sufriremos la sacudida de las turbulencias, esos cuestionamientos que nacen de la pregunta más transformadora de todas las posibles, el por qué. “¿Por qué quieres hacer un álbum para niños? ¿Y por qué precisamente éste?”

Pepe Moran, Naturaleza y tipología del álbum

Una de las primeras clases del Máster versa sobre lo que es o no es o podría ser un álbum ilustrado. Disputan autores, pero es necesario sentar unas bases sencillas para entenderse. También se analizan algunas de las distintas variedades y posibles clasificaciones de los álbumes ilustrados, género relativamente nuevo, abierto y en continua evolución.

Pepe Morán, Álbumes y autores clásicos

Con frecuencia, las numerosas novedades de un mercado saturado de títulos nos hacen olvidar a los padres (y madres) del álbum ilustrado. Estudiaremos a los grandes maestros que sentaron las bases y que, a veces, no son apenas re-conocidos: Rand, Munari, Sendak, Lionni, Ungerer, Janosch, Zavrel, Jucker, Velthuijs, Pacovska, entre otros.

Luis Daniel González, Historia del álbum

Historia del álbum. Es una sesión muy breve para un tema muy amplio así que sólo se dan en ella unas pinceladas para explicar cómo los álbumes llegaron a ser un medio narrativo con personalidad propia y cuáles fueron las personas y obras que hoy vemos como hitos fundamentales en ese camino.

Luis Daniel González, Relación texto imagen

Qué es un álbum 1: Texto e imagen. Esta primera sesión trata de cómo se combinan los materiales con los que se construye un álbum: las imágenes y el texto. De acuerdo con eso, se podría decir que se trata de hablar de “lo que contiene un álbum”.

Ana Garralón, El álbum informativo

Esta clase presenta un tipo de libro álbum cuyo objetivo no es la ficción sino la presentación de datos.

En la clase exploramos:

- ¿Qué es un libro informativo?
- ¿Y un álbum informativo?
- Muestra de álbumes informativos “de autor”
- El saber y cómo se puede presentar de manera creativa y original
- Temas, ideas, documentación y organización: cómo enfocar el trabajo para un álbum informativo

Luis Daniel González, La elipsis

Qué es un álbum 2: Elipsis. Esta segunda sesión se fija en aquellas cosas que no vemos y que no se nos cuentan en un álbum: las elipsis de distinto tipo. En este caso, por tanto, la exposición trata sobre “lo que no contiene pero sostiene un álbum”.

Gustavo Puerta, La construcción del tiempo en el libro álbum

Como género narrativo, el libro álbum busca generar en el lector de un transcurso temporal.

¿Cómo se construye esta ilusión y cuáles son las formas de hacerlo?, son las preguntas que orientan una introducción a este apasionante tema.

Gustavo Puerta, La construcción del espacio en el libro álbum

Las páginas del libro álbum buscan trascender las limitaciones de la bidimensionalidad y transmitirle al lector la sensación de que se introduce en un mundo. En esta sesión comprobaremos que el espacio es algo más que un lugar donde acontecen cosas.

Pepe Morán, Estructura del álbum ilustrado

El álbum ilustrado es un canto a la libertad, un género infantil especialmente abonado para la creatividad de los artistas, que pueden experimentar, gracias a su doble lenguaje (texto-ilustración) diferentes y sorprendentes maneras de componer una historia. En esta clase estudiaremos las estructuras narrativas clásicas y otras posibilidades.

Gustavo Puerta, La lectura del ilustrador: el punto de vista.

¿Y qué aporta un ilustrador?, ¿cómo aportar algo más que imágenes bonitas? Aquí plantearemos la necesidad de reflexionar nuestro aporte.

Celia Turrión, Álbum digital I y II

En el módulo de álbum infantil digital abordaremos las obras aparecidas en este novedoso campo, con especial atención al sector de las aplicaciones para tabletas interactivas. Con un enfoque abierto en el que se comentarán las particularidades del medio electrónico y del contexto que las rodea, se procederá a la lectura y el análisis de ejemplos. La perspectiva adoptada contribuirá a definir los libros-app como productos innovadores y que adaptan sus formas al soporte para el que han sido concebidas, al tiempo que se relacionan con formas anteriores ya existentes en la literatura infantil y juvenil.

NARRACIÓN:

Samuel Alonso, Generación de ideas

En esta primera sesión presentamos la taxonomía del texto en el álbum ilustrado. Mostramos las propuestas de diferentes escritores y escritoras, diferentes géneros y tendencias clasificando los textos dentro del panorama de la literatura infantil y juvenil.

En una segunda fase de la sesión se reflexiona sobre cómo una idea puede convertirse en una historia teniendo en cuenta: para quién se escribe, quién lo escribe y cómo se escribe.

Samuel Alonso, La Trama

Bajo este epígrafe trabajamos el concepto de trama desde su base temporal (tiempo narrativo). Además abordamos los principales problemas que aparecen en la organización de las historias.

Samuel Alonso, Estructuras Narrativas

Desde la práctica y con la lectura de una serie de textos literarios infantiles analizamos y reflexionamos sobre las diferentes estructuras que podemos encontrar en los álbumes infantiles.

Samuel Alonso, La voz del Narrador

Encontrar la voz del narrador es fundamental en este tipo de textos. Es necesario reflexionar sobre la escritura y entender la recepción lectora.

Samuel Alonso, Estrategias narrativas

Sesión eminentemente práctica donde se plantean ejercicios de escritura creativa para tener recursos literarios en la creación del texto de un álbum ilustrado.

Puño, El Storyboard I y II

- ¿Qué es un storyboard?
- Orígenes y breve recorrido histórico.
- Funciones del storyboard de álbum ilustrado.
- Elementos del storyboard.
- Tipos de storyboard y ventajas de cada uno.
- Procesos y recursos.
- Ejercicio práctico.

Samuel Alonso, El texto

En esta última sesión se comentan y valoran los textos generados por el alumnado y se marcan pautas para la revisión, segunda fase de la escritura, para descubrir el "alma" de las historias. La reescritura como precepto indiscutible en la generación de textos.

María Pascual, El dibujo

Sesión práctica de dibujo del natural en las que los alumnos se dejarán llevar por las sensaciones de la música y el baile en directo.

María Pascual, Técnicas

Se hará un recorrido sobre las principales técnicas artísticas secas y húmedas y el uso que diferentes ilustradores han hecho de ellas, de acuerdo con sus posibilidades narrativas y expresivas en base a diferentes proyectos ilustrados.

INFANCIA:

Gustavo Puerta,

- De modelar a transgredir.
- El estado de inocencia y su candor.
- Otra infancia es posible.

En tres sesiones haremos un repaso por tres concepciones de la infancia imperantes. Partimos de la premisa que cuando un niño nace no sabe qué es eso de ser niño ni cómo serlo sino que es a través de las representaciones adultas de la infancia que el niño aprende a ser niño.

Pepe Morán, El álbum para prelectores

¿Cómo leen los niños que todavía no saben leer? El álbum ilustrado puede ser la primera lectura significativa de los prelectores, fascinados por la magia de las imágenes. ¿Existe un canon, un tipo de ilustración tipificado que entienden mejor los niños más pequeños? ¿Quién lo fija? Analizaremos algunas reglas de conveniencia sobre la lectura de imágenes.

Beatriz Sanjuán, La literatura como exploración

Evolución lectora y literaria desde la primera infancia. Un recorrido por las principales etapas de la relación entre el niño y el libro: Qué comprenden, interpretan y necesitan los lectores y qué ejemplos, especialmente de álbumes clásicos, nos ayudan a acompañar ese proceso.

Luis González, La promoción de la lectura

¿En qué consiste la promoción de la lectura actualmente? ¿Qué papel puede jugar el autor en la consecución de este objetivo? Durante esta sesión veremos distintas respuestas a ambas preguntas y profundizaremos en el modelo de innovación en la promoción de la lectura de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

DISEÑO:

Gonzalo Hormigos, Diseño I

“Principios esenciales de diseño aplicados al Álbum ilustrado. Importancia de la tipografía”
Consideraciones generales sobre diseño gráfico, álbum ilustrado y tipografía.
Reflexiones en torno a la comunicación, la estética y el diseño.

Gonzalo Hormigos, Diseño II

“El papel del diseño en el proceso de creación del Álbum ilustrado. Caso práctico”
Análisis de todos los pasos del proceso de creación del álbum en los que interviene el diseño.

Gonzalo Hormigos, Diseño III

“Características técnicas del libro: formato, papeles, acabados, tintas, troqueles, producción...”
Repaso de posibilidades técnicas y consejos útiles en la entrega de originales.

Gonzalo Hormigos, Diseño IV

¿Cómo trabaja una imprenta?
Proceso de producción impresa del álbum ilustrado

EL MERCADO EDITORIAL:

Nati Rodríguez, Márketing

Si tu objetivo como autor es tener un espacio para tu obra en el mercado, tienes una responsabilidad más allá de crear, y se trata de aprender a desenvolverte profesionalmente. En esta sesión exploraremos nuestro potencial como pequeñas empresas y cómo nuestro posicionamiento personal supone una proyección para nuestra obra.

Nati Rodríguez, Régimen jurídico

Ser autor profesional tiene una “cara B”, que es normalmente muy ingrata a los creadores: la de las obligaciones legales que acompañan a todo aquel que desempeña una actividad profesional. El objetivo de esta sesión no está enfocado en conocer leyes o normativas, sino en saber cuáles es nuestra responsabilidad legal y cumplirla de forma adecuada.

Sabela Mendoza, Propiedad intelectual

Esta sesión pretende ofrecer información de un tema complejo y que suele producir bastante temor al ilustrador: los derechos de autor.

En esta sesión, conoceremos la legislación que regula para saber dónde buscar la información que necesitamos en cada momento, mostraremos los diferentes tipos de licencias para proteger nuestras creaciones, entenderemos cómo funciona un contrato de edición o de venta de ilustraciones, discutiremos acerca de la protección de nuestras obras y decidir cómo queremos difundirlas en el mercado y en la red.

Fernando Agresta, ¿Cómo funciona una Editorial?

¿Cómo es el proceso de concepción y producción de un libro dentro de una editorial? ¿Qué departamentos recorre, desde su concepción hasta su distribución en los puntos de venta? ¿Qué labor tiene exactamente cada uno de los profesionales que conforman los distintos departamentos? ¿Cómo se organizan entre ellos? En esta sesión responderemos a todas estas preguntas con el objetivo de lograr una idea general estructurada sobre el funcionamiento de una editorial.

Ana Garralón, Mercado editorial en España y global

Esta clase presenta datos de la edición de libros infantiles en España y muestra la realidad económica de un sector y la conveniencia (o necesidad) de ampliar las fronteras.

La clase se articula en torno a estos temas y preguntas:

- Datos y cifras
- ¿Y si miramos fuera?
- Los retos de trabajar en el exterior
- Agente ¿si o no?
- ¿Vale la pena visitar ferias? ¿Cuáles?
- Cómo moverse en el entorno editorial (ferias, contactos, etc.)

Regalo de Javier Zabala a los alumnos del Máster

3.2 CLASES MAGISTRALES

Las clases magistrales las imparten **profesionales de referencia** en el ámbito del álbum infantil o especialistas en un tema concreto que vemos en un momento puntual del curso (por ejemplo, escritura de un guión, márketing en redes sociales para artistas visuales o cómo funciona una librería). Los profesores invitados comparten en sesiones de **3 horas su experiencia profesional, procesos de trabajo** y su conocimiento acerca de un tema determinado en función de su trayectoria personal y el itinerario académico.

Arianna Squilloni
Puño
Martin Salisbury
Javier Olivares
Javier Sáez Castán
Arnal Ballester
Antonio Santos
David García (Yorokobu)
Daniel Nesquens
Alberto Gamón
Javier Zabala
Victoria Pérez Escrivá
Pilar Pérez
Emilio Urberuaga
Daniel Monedero
Belén Martul

Los alumnos pueden poner en común dudas e inquietudes con los profesores invitados a través de un chat de 1 hora de duración que se celebra posteriormente a la realización de su sesión.

3.3 CHARLAS CON GRANDES AUTORES

Invitamos a **grandes autores con una producción destacable a compartir con los alumnos la elaboración de uno de sus álbumes más relevantes o el conjunto de sus proyectos**. Durante una hora y media, los alumnos tendrán oportunidad de **comentar en directo** el proceso de creación de uno o varios álbumes, dependiendo del autor, con los propios artífices de cada proyecto.

Isol
Istvansch
Svjetlan Junakovic

La selección de álbumes y autores tiene la vocación de completar la formación del alumnado, profundizando sobre aspectos teóricos que se estudian durante el programa desde un punto de vista muy particular: observando cómo profesionales de prestigio los han trasladado a sus álbumes, a obras editadas que gozan de una excelente calidad. Una oportunidad de realizar una lectura diferente y de acercarnos a las claves de diversos álbumes destacados a nivel internacional. Las charlas con estos grandes autores se realizan por videoconferencia.

3.4 DESARROLLO DE UN PROYECTO PERSONAL

Existen dos opciones para desarrollar el proyecto personal que has de desarrollar durante el Máster:

- **Crea un álbum infantil ilustrado de principio a fin**. Desde el inicio del curso se comienza a trabajar en la idea para acabar en diciembre presentando la maqueta del álbum.
- **Desarrolla un proyecto de investigación con aplicación práctica** centrado en una materia de tu interés que esté relacionada con el álbum.

Para acometer este reto cada alumno cuenta con el **apoyo de un mentor personal**, un especialista en el sector que te acompaña a lo largo de todo el proceso. Te reunirás con tu mentor cada 15 días con el objetivo de compartir ideas y resolver dudas que te permitirán avanzar de forma eficaz en el proyecto. Además, el contenido de las sesiones está diseñado para que el proyecto vaya avanzando a un ritmo concordante con el itinerario académico, de modo que puedas aplicar a tu álbum el conocimiento adquirido en las sesiones e ir resolviendo las dudas que te surjan en cada etapa, además de con el mentor, con los profesores especialistas encargados de las distintas materias.

Los mentores son:

Samuel Alonso
Pepe Morán
Ana Garralón
Carolina Lesa Brown
Llanos de la Torre
Gustavo Puerta
Teresa García Adame
Antonio Santos

4. CONTACTO

Dirección:

Escuela i con i. Casa del Lector, Matadero Madrid. Paseo de la Chopera, 14. 28045 Madrid

Teléfono:

912 06 17 10

Email:

escuela@iconi.es

Web:

www.masteralbuminfantililustrado.es

