

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Máster Universitario en Pedagogía Musical

Ilustración y narración: recursos para la enseñanza de flauta travesa en la etapa infantil

Trabajo fin de estudio presentado por:	Sini Romina Rueda Cadillo
Tipo de trabajo:	Investigación
Director/a:	Sara Navarro Lalanda
Fecha:	Febrero 2023

Resumen

La narrativa e ilustración son dos recursos utilizados en la educación infantil con el fin de mejorar la motivación, retención de contenido, creatividad y comprensión de conceptos. En el presente trabajo de fin de master conoceremos y evaluaremos el uso de estos recursos en el ámbito de la enseñanza de flauta travesa en la etapa infantil.

La presente investigación plantea dos estudios de corte cualitativo. El primero analiza las percepciones de especialistas de la educación infantil de flauta travesa, autores de obras literarias infantiles e ilustradores sobre el uso de la narrativa e ilustración en la educación a través de entrevistas semiestructuradas, y el segundo refiere a un estudio documental comparado de 11 materiales didácticos de flauta travesa dirigidos al público infantil. Las entrevistas permiten conocer la percepción y experiencia de los especialistas en el uso de los recursos mencionados como herramientas de enseñanza. El análisis documental permite conocer cómo han sido utilizados estos recursos realizando una comparación entre los materiales seleccionados.

Como resultado de este estudio observamos el incremento progresivo en el uso de ambos recursos, en particular de la ilustración. Este cambio de paradigma educacional refleja la reciente inclusión de espacios de creación y material motivacional. Finalmente, comprobamos la percepción favorable hacia el uso de estos recursos por parte de los especialistas.

Palabras clave: narración, ilustración, educación musical, flauta travesa, niños

Abstract

Storytelling and illustration are two resources used in childhood education in order to improve motivation, content retention, creativity, and concept understanding. In this study we will acknowledge and evaluate the use of these resources in children flute teaching.

This investigation applies two qualitative studies. The first one analyzes the perceptions of specialists in children flute teaching, children literature writers and illustrators about the use of storytelling and illustration in education using semi-structured interviews, and the second one is a compared documentary analysis of 11 flute didactic materials for children. The interviews allow to understand the the perception and experience of the specialists in the use of the mentioned resources as teaching tools. The documentary analysis allows to know how these resources have been used by making a comparison between the selected didactic materials.

As a result of this study, we have observed an increasing use of both resources over the years, especially illustration. We have also noticed the change in the educational paradigm, which is reflected in the recent inclusion of spaces for creation and motivational material. Finally, we verified the favorable perception towards the use of these resources by specialists.

Keywords: storytelling, illustration, musical education, flute, children

Índice de contenidos

1. Introducción	9
1.1. Justificación.....	10
1.2. Objetivos de la investigación	11
2. Marco teórico y estado de la cuestión.....	11
2.1. La narrativa infantil.....	12
2.1.1. Características de la narrativa infantil en la enseñanza	12
2.1.2. Uso de la narrativa en la enseñanza de música	14
2.1.2.1. Narración como imagen mental.....	15
2.1.2.2. Narración como texto rítmico	16
2.1.3. El protagonista y su importancia en la narrativa infantil	17
2.2. La ilustración infantil.....	18
2.2.1. Estilos de ilustración infantil.....	20
2.2.1.1. Ilustración complementaria al texto	20
2.2.1.2. El libro álbum o <i>picture book</i>	21
2.2.1.3. Ilustración para aprender.....	21
2.2.2. Uso de la ilustración infantil en la enseñanza musical	23
2.2.2.1. Uso de la ilustración infantil en apreciación musical.....	23
2.2.2.2. Uso de la ilustración infantil en lenguaje musical.....	24
2.2.2.3. Uso de la ilustración infantil en la enseñanza instrumental	25
3. Metodología.....	26
3.1. Metodología de investigación documental	26
3.2. Metodología cualitativa	27
4. Estudio 1: Materiales didácticos de flauta travesa.....	28
4.1. Información sobre los materiales didácticos	28

4.1.1.	Proveniencia, idioma y autoría	28
4.1.2.	Inclusión de los recursos de narrativa e ilustración	29
4.2.	Uso de la narrativa	30
4.2.1.	Materiales con uso de texto descriptivo	30
4.2.2.	Materiales con uso de narrativa creativa	34
4.2.3.	Materiales con uso de texto rítmico	35
4.2.4.	Materiales con uso de protagonista	38
4.2.5.	Cantidad de texto utilizado	39
4.3.	Uso de la ilustración.....	40
4.3.1.	Materiales con ilustración complementaria	40
4.3.2.	Materiales con ilustraciones inmersivas	45
4.3.3.	Características de la ilustración	48
4.4.	Material complementario	50
4.4.1.	Actividades musicales y extramusicales	50
4.4.2.	Espacios de creación.....	52
4.4.3.	Diplomas de reconocimiento	53
4.5.	Diseño y diagramación.....	53
4.5.1.	Formato del texto	54
4.5.2.	Formato de la ilustración.....	54
4.5.3.	Formato de la notación musical	55
5.	Estudio 2: Percepción de profesionales acerca del uso de la narración e ilustración en materiales didácticos.....	56
5.1.	Perfil de la muestra	56
5.2.	Percepción acerca de las características de la narrativa e ilustración infantil	57
5.3.	Percepción en cuanto al uso de la narrativa e ilustración en la educación infantil ..	60

5.4. Percepción en cuanto al uso del personaje protagonista	62
5.5. Percepción en cuanto a la evocación de emociones y sentimientos mediante el uso de los recursos analizados	64
5.6. Experiencia en el proceso creativo y trabajo ilustrador-narrador.....	65
6. Resultados y discusión	67
6.1. Resultados.....	67
6.2. Discusión	73
7. Conclusiones.....	78
8. Limitaciones y perspectivas	83
8.1. Limitaciones	84
8.2. Perspectivas	85
Referencias bibliográficas.....	86
Anexo A. Propuesta de guión de entrevista a especialistas.....	94
Anexo B. Entrevistas a especialistas.....	97

Índice de figuras

Figura 1. <i>Tipología de narración de Método de flauta</i>	32
Figura 2. <i>Tipología de narración de Iniciación en la flauta</i>	32
Figura 3. <i>Tipología de narración de Funky flute book 1</i>	33
Figura 4. <i>Tipología de narración de Fluting stars 1</i>	33
Figura 5. <i>Tipología de narración de Krullebol</i>	34
Figura 6. <i>Tipología de narración de Colorful flute</i>	35
Figura 7. <i>Tipología de narración de Let's play flute</i>	36
Figura 8. <i>Tipología de narración de Flute zoo 1</i>	37
Figura 9. <i>Tipología de narración de Querflöten spielen und lernen</i>	37
Figura 10. <i>Tipología de ilustración de Iniciación en la flauta</i>	40
Figura 11. <i>Tipología de ilustración de Let's play flute</i>	41
Figura 12. <i>Tipología de ilustración de Escuchar, leer y tocar</i>	41
Figura 13. <i>Tipología de ilustración de A dozen a day</i>	42
Figura 14. <i>Tipología de ilustración de Querflöten spielen und lernen</i>	43
Figura 15. <i>Tipología de ilustración de Colorful flute</i>	43
Figura 16. <i>Tipología de ilustración de Colour flute A</i>	44
Figura 17. <i>Tipología de ilustración de Fluting stars 1</i>	45
Figura 18. <i>Tipología de ilustración de Krullebol</i>	46
Figura 19. <i>Tipología de ilustración de Krullebol - 2</i>	47
Figura 20. <i>Tipología de ilustración de Flute zoo book 1</i>	47
Figura 21. <i>Perspectiva respecto a las características de la narrativa e ilustración infantil</i>	72
Figura 22. <i>Perspectiva respecto al uso de la narrativa e ilustración en la educación</i>	73
Figura 23. <i>Perspectiva acerca del uso de un personaje protagonista</i>	73

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Esquema de la estructura standard propia de la narrativa infantil</i>	14
Tabla 2. <i>Materiales didácticos a analizar</i>	26
Tabla 3. <i>Información sobre los materiales didácticos</i>	29
Tabla 4. <i>Inclusión de narrativa e ilustración en los materiales didácticos seleccionados</i>	30
Tabla 5. <i>Función de la ilustración en los materiales seleccionados</i>	69
Tabla 6. <i>Función de la narrativa en los materiales seleccionado</i>	70
Tabla 7. <i>Presencia de materiales complementarios</i>	71

1. Introducción

En los últimos años hemos presenciado la evolución de los materiales educativos infantiles en pro de una mejora integral en la enseñanza, siendo las TICS, recursos interactivos y libros didácticos algunos ejemplos. La enseñanza musical no es ajena a este avance, razón por la cual hemos apreciado un notable avance en los métodos dirigidos a un público infantil. Grande es la diferencia, por ejemplo, entre un método tradicional de flauta travesa, escrito en grafía pequeña, monocromo y con texto estrictamente académico, y un método actual el cual presente colores vivos, grafía de mayor tamaño y texto interactivo con el lector. Sin duda coincidiríamos en cual sería más atractivo para un público joven. A pesar de ser notoria esta evolución en los métodos dirigidos a niños, no se encuentra muy elaborada la investigación respecto a su función, usos y resultados de la inclusión de nuevas estrategias de enseñanza.

En el caso particular de la flauta travesa, se ha observado un gran aumento de material destinado a niños, quienes cada vez son motivados a iniciar a menor edad el estudio del instrumento. Estos textos utilizan recursos como la narración y la ilustración, además de materiales didácticos con el fin de conectar y captar la atención de este público específico. En esta ocasión, nos centraremos en la narración e ilustración, recursos que han sido también ampliamente utilizados en diversas materias de enseñanza académica escolar y en la formación de valores y gestión emocional.

El primer detalle que detectamos al realizar una primera revisión de dichos materiales pedagógicos actuales para la enseñanza de flauta travesa, es que la mayoría se encuentran principalmente en lengua inglesa o alemana, siendo esta una problemática y desventaja para el público hispanohablante. A raíz de esta situación es que se plantea el presente trabajo de fin de master, con el fin de ser un precedente para la futura creación de material educativo musical en habla hispana, que presente características artísticas y llamativas para el público joven.

1.1. Justificación

La eficacia en la enseñanza instrumental a niños está principalmente definida por su motivación hacia la práctica del instrumento. Ya sea mediante el uso de dinámicas, trabajo conjunto con los padres de familia, inclusión continua en proyectos u otras formas, los profesores siempre buscamos la manera de mantener el interés por aprender en nuestros alumnos para que con ello disfruten de la práctica efectiva. Como indican Hallam et al. (2012) el disfrute que presente el músico hacia su práctica será determinante en la eficacia de esta.

En el caso de la enseñanza de flauta travesa como parte de este proceso de motivación encontramos la adecuación del material tradicional a un material visual e intelectualmente atractivo para los niños. A diferencia de los métodos de flauta tradicionales como *Debutant Flutiste* (Moyses, 1935), *Iniciación a la flauta travesa* (Wye, 1999), *Método de flauta completo* (Taffanel, 1923), entre otros, los métodos actuales especialmente dirigidos a niños utilizan principalmente la ilustración infantil y actividades interactivas como recurso para captar la atención de su público específico. Entre estos métodos encontramos por ejemplo *Let's Play Flute* (Scott, n.d), *Escuchar, leer y tocar* (Broers y Kastelein, 2003), *Colour Flute A* (Laasonen y Rahivaara-Tarkan, 2008), *Colorful flute* (De Groef, 2022) entre otros.

En la educación infantil de diversos cursos o temáticas, adicionalmente a la ilustración, es usual utilizar la narrativa como herramienta para mejorar la adquisición del contenido, captar la atención del alumno y lograr conectar con su mundo (Wulandari et al, 2021). De igual manera, en la música, como señala Hadegorn (2004), integrar la ejecución instrumental con la narración de cuentos es una herramienta que motiva a los niños y les incita a participar en las actividades musicales. Jacobi- Karna (1995) comenta que los profesores buscan que integran música, arte, lenguaje, lectura y escritura, ya que la síntesis de esto es la forma en la que los niños interactúan con el mundo real. Es por esta razón que nace la idea de analizar el uso y beneficios de estos recursos en la enseñanza instrumental de la flauta travesa a niños principiantes.

1.2. Objetivos de la investigación

El presente trabajo de investigación se centrará en la realización de un objetivo general que consiste en profundizar en el uso de la narración e ilustración infantil como recursos de enseñanza en materiales didácticos de flauta travesa en la etapa infantil. Del objetivo general emanan una serie de objetivos específicos, los cuales describimos a continuación:

- Comprender la implementación de la narración e ilustración como recursos en la enseñanza musical infantil.
- Analizar materiales didácticos de flauta travesa dirigidos a alumnos principiantes entre los 5 y 11 años que incluyan ilustración y narrativa como recursos de enseñanza.
- Conocer la percepción de especialistas en enseñanza musical, literatura e ilustración infantil con respecto al uso de ilustraciones y narrativa en la educación musical.
- Observar el desarrollo de los materiales didácticos de flauta travesa a lo largo de los años en relación al cambio de paradigma educativo actual.

2. Marco teórico y estado de la cuestión

En la realización del presente trabajo de fin de master se ha llevado a cabo una revisión de la literatura con el fin de conocer la situación de la investigación referente al uso de la ilustración y narrativa en la enseñanza musical. De esta manera, se ha encontrado los aportes de autores como Haack (1970), Baek (2009) y Shank (2003), los cuales refieren precisamente al trabajo transversal de ilustraciones y música. Ellos destacan los beneficios de la inclusión de ilustraciones en la enseñanza, mayormente con fines de crecimiento personal, desarrollo de la creatividad, apreciación musical y motivación.

Por su parte Colwell (2013) y Toboso y Viñuales (2007), se refieren a la conexión de narrativa y música en la forma de cuentos musicales. Los autores destacan beneficios como una simbiosis cooperativa, mediante la cual el niño logra desarrollarse mejor en ambos aspectos, la música y el aprendizaje lecto-escritor.

De igual manera, se ha encontrado producciones como análisis y comparación de métodos de flauta travesa como *Content Analysis of selected experts' flute pedagogy texts and comparison with common flute method books for beginners* (Mc Brearty, 2010) y *A comparison*

and application of select teaching methods for the flute by Henri Altes, Paul Taffanel – Philippe Gaubert, Marcel Moyse and Trevor Wye (Etienne, 1988). Dichos estudios comparan las temáticas tratadas en los métodos y detallan como se abordan los contenidos. Por el contrario, no se ha encontrado bibliografía que trate específicamente acerca del uso de la ilustración y narrativa como recursos en métodos instrumentales.

En este apartado presentaremos una descripción de la narrativa infantil y la ilustración infantil. Presentaremos sus estilos y usos, así como su importancia como recurso de enseñanza.

2.1. La narrativa infantil

Como su nombre lo indica, el término narrativa infantil se refiere a la escritura literaria destinada a ser leída por niños. Dada la diferencia apreciable entre emisor y receptor del tipo de producción al cual nos referimos, es necesario un uso selecto de léxico, sintaxis y expresión el cual debe ser adecuado para la comprensión del público joven. Por estas razones, la narrativa infantil debe considerarse igual de importante y compleja que la narrativa para adultos.

La narrativa para niños, además de ser un ente independiente, es utilizada ampliamente en la enseñanza transversal de cursos escolares, valores y habilidades blandas, cuidado ambiental, entre otros. Ante esto, Nuñez Delgado (2009) indica que “La narrativa es un potente instrumento de estructuración del pensamiento, de regulación de la propia conducta, de planificación de las acciones y de influencia en el comportamiento de los demás”. (p.13). El producto de este tipo de producción es denominado “libros formativos” por Colomer (2000). A continuación, presentaremos las características, tipos y elementos esenciales presentes en la narrativa infantil enfocada a la enseñanza.

2.1.1. Características de la narrativa infantil en la enseñanza

El primer punto a considerar en el uso de la narrativa infantil en la enseñanza es la cualidad de los lectores a quienes va dirigida la obra. Como señala Nuñez Delgado (2009), será así pues

muy diferente el escribir para niños de diferente contexto social, edad o entorno cultural, ya que su nivel de identificación con el relato variará, y con esto también su nivel de motivación e interés en la temática. Ebe (2010) destaca como precisamente la identificación cultural ayuda al niño a desarrollar el proceso de otorgar significado a la narrativa. De esta forma, vemos que es importante considerar que los niños poseen una cultura literaria adquirida, producto de un temprano acercamiento a la tradición oral en forma de nanas, cuentos, adivinanzas, juegos, entre otros (Cerrillo, 2001).

Asimismo, el nivel de comprensión lectora y recepción literaria, lo cual va a la par de la edad, es otra variable muy importante en este estilo de narrativa. Lluch (2003) señala que “La literatura infantil es ante todo una narración de hechos, no de ideas, ni de reflexiones” (p.50). De igual manera, a pesar de tratarse de una narrativa directa y concisa adecuada para un público de temprana edad, como indica Cerrillo (2001), esto no debería afectar de ninguna manera la calidad de la narrativa.

Otra característica importante de la narrativa infantil es la temporalización y sucesión de los hechos. Lluch (2003) nos explica las diferencias en la orientación temporal presente en niños de diferentes edades. Entre los 4 y 6 años los niños adquieren la capacidad de ordenar elementos temporales, entre los 6 y 9 años logran medir el tiempo de manera convencional, mientras que recién a partir de los 9 años serán capaces de comprender el tiempo cíclico y diferentes sistemas temporales. Adicionalmente resalta que en los niños la temporalidad está firmemente relacionada con la sucesión de acciones, así como con las causas y consecuencias de las mismas.

A partir de este análisis se deriva que la temporalización de la narrativa infantil sea de tipo lineal y correlativo. A continuación, en la tabla 1 presentamos el esquema de la estructura standard propia de una narrativa infantil, tal como lo presenta Lluch (2003). Este no es un esquema fijo, por lo cual algunas partes podrán ser omisibles o alterables.

Tabla 1. *Esquema de la estructura standard propia de la narrativa infantil*

Secuencia	Función discursiva
Situación inicial	Se presentan los personajes inicial principales, el espacio y la época, así como las relaciones.
Inicio del conflicto:	Llamada también inicio de la acción, del nudo o del conflicto Hay una acción o un acontecimiento que modifica la situación inicial e introduce una tensión.
Conflicto:	Es la reflexión o la actuación. Uno de los participantes desarrolla una serie de acciones para intentar resolver el conflicto.
Resolución del conflicto:	Llamada también, fin del conflicto o de la acción, desenlace. Es el resultado de las acciones precedentes, el fin del proceso.
Situación final:	Vuelta a una situación estable, generalmente distinta de la inicial

Fuente: Lluch, 2003

Finalmente, un aspecto no menos importante propio de la narrativa en material educativo es la producción de series de libros sobre la misma o diferente temática, pero en el mismo universo narrativo y utilizando los mismos personajes. Este punto lo desarrollaremos más extensamente posteriormente.

2.1.2. Uso de la narrativa en la enseñanza de música

Con seguridad alguna vez hemos visto películas infantiles en las cuales la música presenta un gran protagonismo y forma parte de la narración. Es de esta misma manera que encontramos narrativa infantil a la cual es posible complementar con ejecución musical con miras a un mayor entendimiento musical. Colwell (2013) señala que cantar, conectar con las artes e interpretar instrumentos son las actividades mayormente trabajadas con el uso de la narrativa infantil en la enseñanza musical. Por otro lado, Fallin (1995) indica que la inclusión de la narrativa infantil en la enseñanza musical tiene notables beneficios como favorecer el desarrollo de la creatividad, reforzar las habilidades musicales y el conocimiento, desarrollar la destreza auditiva y educar en la multiculturalidad. No podemos dejar de lado el aspecto motivacional, el cual como nos indica Arguedas Quesada (2011) se ve altamente potenciado cuando los niños tienen protagonismo en la narrativa, así como la eficiencia en la enseñanza

debido al papel activo del alumno en el proceso de aprendizaje, como señala Encabo y Rubio (2010).

En cuanto a los elementos musicales trabajados en el aula, Colwell (2013) demuestra cuales captaron una mayor atención por parte de los alumnos. En primer lugar, encontramos el trabajo del ritmo (32.3%), seguidamente, el trabajo de dinámicas (30.6%) e instrumentos musicales (30.6). Finalmente, el elemento menos trabajado es la armonía (6.5%). Adicionalmente la autora presenta las formas más usuales en las cuales se trabaja la música mediante la narrativa infantil. En este caso vemos que de manera homogénea las más utilizadas son utilizando instrumentos de percusión de barras, utilizando instrumentos de percusión diversos, añadiendo movimiento a la música e interpretando canto rítmico.

Baek (2009) enumera tres categorías de libros utilizados en la enseñanza musical. Primeramente, encontramos los libros con canciones, enfocados meramente en la ejecución vocal. En segundo lugar, encontramos los libros con contenido teórico acerca de la música, como músicos, compositores, instrumentos musicales, entre otros. Finalmente, se presentan los libros que cuentan con gran contenido rítmico en el texto, los cuales pueden ser utilizados para el desarrollo de la destreza de ejecución, el entendimiento de ideas musicales y conceptos. Adicionalmente a esto, Calogero (2002) y Gauthier (2005) destacan cómo es posible utilizar los libros también como una herramienta para el desarrollo de la creatividad mediante la improvisación musical.

2.1.2.1. Narración como imagen mental

La narración se utiliza como recurso para definir diferentes características de la música como timbres, duraciones, alturas, entre otros. De acuerdo a Toboso y Viñuales (2007), la “narración o lectura de cuentos acompañados de instrumentos musicales que se identifican con personajes o situaciones” (p.14) es la dinámica mediante la cual los alumnos intervienen una narración asignando una interpretación musical diferente a cada elemento narrativo elegido. De esta manera, como señala Arguedas Quesada (2011), la interiorización de melodías y ritmos se facilita al relacionarlas con conceptos de la narración como personajes, acciones o

situaciones. Toboso y Viñuales (2007) presentan como ejemplo de sonorización del cuento de *La Caperucita Roja*, en el cual se asigna un instrumento de percusión alusivo a cada personaje principal y uno al momento crítico en el que el lobo se prepara para comerse a la abuelita. En la música académica podemos apreciar la obra sinfónica *Pedro y el Lobo* de Sergei Prokofiev (1936) como ejemplo de cuento musical. En esta obra cada instrumento de la familia de los vientos madera, cuerdas y percusión representan a un personaje, el cual es representado por una melodía alusiva a las características del personaje.

A mayor escala, la narrativa se puede utilizar en la definición de la estructura de una obra. Como señala Palacios (2011), la narración puede permitir la distinción de diferentes secciones de la música, de esta manera, el alumno llega a entender el orden lógico de la música logrando así iniciarse en las bases del análisis musical.

Para un público joven la asociación de imágenes mentales con elementos auditivos es altamente efectiva, ya que, como señala Zelenkova (2010), la música se convierte en un símbolo del cuento con lo que se logra entender adecuadamente el mensaje musical y posteriormente facilita una correcta interpretación. En un estudio realizado por la autora, se demuestra que los alumnos que utilizaron la creación y narración de cuento como recurso para la preparación musical de una obra para piano, presentaron un incremento en la calidad de interpretación.

2.1.2.2. Narración como texto rítmico

En cuanto al uso directo del texto encontramos la aplicación desarrollada de sílabas rítmicas en forma de rimas narrativas proveniente de la metodología Orff. En este caso se otorga una palabra o sílaba de una rima al ritmo a desarrollar con el fin de ayudar al alumno a asimilar una célula rítmica utilizando un recurso que ya conoce. Sarrazin (2016) presenta como utilizar este recurso a la par de la percusión corporal. La autora propone iniciar aprendiendo la rima, para luego añadir la percusión corporal. Seguidamente se irá dejando de recitar un compás de rima por vez, para finalmente sólo realizar la percusión corporal.

De la misma manera Pulgar (2020) nos explica cómo mediante el uso de refranes se logra establecer un vínculo con la rítmica. La autora explica que los elementos como acentos prosódicos, fonemas y sílabas, propios de los refranes, conllevan al entendimiento de elementos del ritmo musical como lo son la duración, pulso o intensidad. Moerk (1985) igualmente señala el uso de redundancia, predictibilidad y rima en los libros para niños, lo cual se puede utilizar como un eficiente recurso didácticos.

Los *song picture books*, o libro álbum de canciones son otra manera en la que se incluye la narración mediante un recurso musical. Se define como un libro álbum, en el cual el contenido visual concuerda con la letra de la canción presentada. En cuanto al uso de este tipo de libros, Porter-Reamer (2006) concluyó que la atención hacia el contenido y el enfoque en el significado era mayor al usar este tipo de material en comparación con el libro álbum.

2.1.3. El protagonista y su importancia en la narrativa infantil

Identificarse con los personajes de una narración crea un vínculo estrecho con el lector. En el caso del público infantil, los niños presentan una alta empatía con los personajes poniéndose en su lugar y activando sus emociones de acuerdo a ello (Ulfat, 2020). Respecto a esto, Cherner y Gurjar (2010) señalan que la narrativa es un espejo en el cual los niños pueden ver reflejados sus principales rasgos en los personajes presentados. Como indica Velarde (1992) en los personajes principales encontramos a los héroes y antihéroes, también llamados protagonistas y antagonistas respectivamente. Ambos personifican la moralidad, por lo que mediante su comportamiento presentarán conductas que serán consideradas para ser, o no, imitadas por los niños.

Teniendo esto en cuenta, en el caso de la narrativa utilizada como recurso para la enseñanza, se buscará atraer a los niños a seguir el comportamiento correctamente moral que presenta el héroe, motivando así la conducta deseada. Adicionalmente, como nos comenta Preisfreund (2008), la elección del niño estará altamente influenciada por el comportamiento al que esté acostumbrado por parte de su núcleo familiar, lo cual no siempre será lo que el autor espera. Por otro lado, la presentación de personajes principales ajenos a la realidad de los niños será

igualmente beneficiosa ya que permite forjar el sentimiento de empatía en ellos. Adicionalmente les permite descubrir nuevas situaciones y contextos (Serafini y Moses 2014).

Una función destacable sobre el uso del protagonista, es la enseñanza de control emocional y modos de afrontar situaciones difíciles en los niños. A este proceso se le denomina biblioterapia, y según nos explican Nicholson y Pearson (2003), consiste en el uso de la literatura como herramienta para identificar conflictos internos o externos para luego desarrollar formas de afrontarlos. Para esto él comprenderá las necesidades y problemas del protagonista, a lo que luego observará la forma de lidiar con ello para posteriormente imitarlo. Levine (1999) señala que la atención consciente del niño estará atenta a la narración, mientras que el subconsciente estará en búsqueda de experiencias paralelas a esta narración.

En los libros educativos con frecuencia encontraremos una clase de protagonistas que interactúan con el lector. En tales casos el autor busca una comunicación más directa con el fin de crear un vínculo con el lector, el cual lo motive a adentrarse en el texto y de esta manera comprender mejor el contenido.

2.2. La ilustración infantil

De acuerdo a Villaseñor (2017) “La ilustración es la interpretación gráfica de un concepto o idea que queremos representar por medio de las técnicas de representación del arte para visualmente comunicar sustituyendo o reforzando las palabras de un texto” (p.38). En el caso de la ilustración infantil, como su nombre lo dice, esta expresión está orientada a ser interpretada por un público joven. Novovic y Popovic (2019) presentan la importancia del uso de ilustraciones en la narrativa infantil, indicando que la mayoría de niños (61%) elegirá un libro por su mayor cantidad de contenido visual.

Como indica Alvarez en la entrevista realizada por Rojas (2011), la mayor diferencia de la ilustración con una obra de arte es su función. En el caso de la ilustración, esta se encuentra relacionada a un texto o música, el cual necesita para adquirir su significado, mientras que la

obra de arte es una expresión en sí misma. A esto Durán (2005) agrega que el ilustrador cumple la función de repetidor o amplificador del mensaje, ya que es el escritor quien lo crea.

De acuerdo a Aguado y Villalba (2020), las cualidades principales de la ilustración infantil en la narrativa son otorgar un significado inmediato a la narración, tener la capacidad de convencer o persuadir al lector, lograr la correcta interpretación del contenido textual por parte del niño y contribuir a formar la sensibilidad en el niño. Novovic y Popovic (2019) señalan ciertos beneficios provenientes del uso de libros ilustrados para niños. Luego de un estudio realizado a especialistas, las autoras indican que estimula el desarrollo lingüístico y cognitivo, favorece el desarrollo socioemocional, reafirma valores, fomentan el desarrollo holístico del niño.

Hladikova (2014) señala que el vínculo entre el texto y la ilustración es el principal factor de éxito en un cuento para niños. Las ilustraciones expanden la historia narrada por el texto y actúan como un mediador entre texto y lector. Novovic y Popovic (2019) presentan una clasificación de formas de interacción entre el texto y la ilustración:

- *Interacción simétrica*- ilustraciones y texto coinciden en brindar la misma información
- *Relación complementaria*- Las ilustraciones y el texto se complementan para crear una línea narrativa
- *Relaciones de intensificación*- La ilustración y el texto se amplifican mutuamente
- *Interacción contrapuntística*- La ilustración y narrativa se desenvuelven como una polifonía, al igual que en la música. Lo que cuenta el texto no lo cuenta la ilustración, y viceversa.
- *Relación contrastante*- Las ilustraciones y el texto interactúan logrando efectos de contraste y yuxtaposición.

Las ilustraciones que presentan un alto grado de acción y contenido adicional al texto favorecen a una mayor conexión y compenetración del lector, ampliando así el tiempo de atención de los niños (Hladikova, 2014). Adicionalmente, Novovic y Popovic (2019) agregan

que para que un libro de niños sea exitoso debe además contar con el trabajo de psicólogos, profesores y diseñadores. De esta manera se obtendrá un contenido significativo y llamativo, que sea adecuado a la edad del niño y su desarrollo psicoemocional.

Nikiforova citado en Ulfat (2020) señala 3 fases de percepción de la ilustración en los niños. Estas se denominan percepción directa de las imágenes, basada en la imaginación y refiriéndose a la interpretación de la ilustración por parte del niño; comprensión del contenido ideológico, en referencia al producto del pensamiento y asociación de ideas por parte del niño; e influencia de la ficción en la personalidad del niño, mediante la influencia emotiva y conciencia.

En cuanto a la diferencia con la ilustración para adultos, Gacharná en una entrevista realizada por Rojas (2011), comenta que es necesario que el ilustrador tenga conocimiento de cada etapa del desarrollo infantil. El recalca, por ejemplo, la selección de colores brillantes en vez de tenues en el caso de libros dirigidos a bebés y el uso de imágenes más complejas para niños mayores. Adicionalmente, a diferencia de la ilustración para adultos que presenta conceptos, la ilustración infantil cuenta historias.

2.2.1. Estilos de ilustración infantil

Como mencionamos anteriormente en la literatura infantil la ilustración se encuentra altamente compenetrada. Dependiendo del grado de importancia narrativa y espacio que abarquen las ilustraciones en un texto podemos definiremos dos grandes categorías de ilustración en libros para niños basándonos en lo estipulado por Erro (2000): Ilustración complementaria al texto e ilustraciones de libro álbum ó *picture book*. Adicionalmente añadiremos la categoría de ilustraciones didácticas.

2.2.1.1. Ilustración complementaria al texto

En este estilo de literatura infantil el texto tiene el protagonismo de la narración. Como explica Erro (2000), en este caso las ilustraciones se presentan como un complemento que puede

añadir detalles a la narración, pero no la modifica ni son imprescindibles para su significado. Entre los detalles que puede aportar están la perspectiva, gestos de personajes, detalles puntuales, entre otros. En libros dirigidos a niños pequeños este tipo de ilustración se está volviendo cada vez menos utilizada y por lo tanto reemplazada por ilustraciones con mayor protagonismo, o reservada para textos dirigidos a un público mayor.

2.2.1.2. El libro álbum o *picture book*

El libro álbum se caracteriza por presentar una mayor cantidad de ilustración que de texto y una igual importancia en el proceso narrativo de la obra. Ambos son estrictamente necesarios para desarrollar la narración de manera correcta, lo cual es una de las tareas editoriales más complejas, según comenta Osorio (2016). La autora comenta del crítico papel del editor, quien, al hacer de mediador entre autor e ilustrador, será quien dé la forma final al libro.

Schulveitz (1996) citado en Erro (2000) describe que en un libro álbum las ilustraciones proveen información no presente en el texto. De esta manera, las palabras no pueden hablar por sí solas, por lo que sin imágenes el significado de la narrativa estaría incompleto. Por su parte, Durán (2005) considera que el libro álbum es una forma de relato completo, ya que se crea a partir de la simbiosis de las artes temporales con las artes espaciales. La autora comenta que esta clase de libros pertenece a una modalidad autónoma de arte en la cual la ilustración ya no es sólo un ornamento del libro. A esta unión entre ilustración y texto Barthes (1964) la denomina "Anchorage" o anclaje. Con ello se refiere a la forma en la que el texto guía al lector para saber qué información es relevante en la imagen y cual información no debe considerar para así entender correctamente el mensaje. "El álbum ilustrado se ha convertido actualmente en un objeto cultural de un notable potencial artístico, creativo y significativo en el universo de la literatura infantil y juvenil" (De vicente- yagüe y Guerrero, 2015, p.401).

2.2.1.3. Ilustración para aprender

Durán (2005) define a la ilustración para aprender como ilustraciones concebidas con el fin de contribuir en el proceso de aprendizaje de los niños, así como en el desarrollo de su alfabetización visual. De esta manera, la ilustración se utiliza como complemento al texto para

lograr el entendimiento del contenido textual que pueda ser de difícil asimilación para los niños, como por ejemplo contenido abstracto (Aguado y Villalba, 2020). Un ejemplo de esto puede ser el uso de ilustraciones en cuentos con temática de manejo de emociones como lo es el libro *El Monstruo de Colores*. En esta obra apreciamos como se representan las emociones como colores con el fin de que el niño las pueda visualizar y por ende comprender.

Otras formas de utilizar la ilustración en la educación son la contextualización y descripción. La primera, según señala Aguado y Villalba (2020), se refiere a la recreación de espacios y contextos, por ejemplo, en un texto de historia. La segunda, por su parte, puede referirse a contenido científico que necesite detallar puntos objetivos.

Por su parte, Aguado y Villalba (2020) señala que la alfabetización visual es un objetivo educativo básico en niños de edades comprendidas entre los 2 y 7 años. La autora define alfabetización visual como la capacidad de leer imágenes, dando como resultado una adecuada identificación de códigos visuales, los cuales son elementos clave para la inserción de la persona en la sociedad. Producto de esto, se observa mejoría en los siguientes procesos mentales: observación y concentración, reconocimiento de conceptos, memoria, imaginación, asociación de ideas, entre otros.

En cuanto a las vías de comunicación de la ilustración infantil Durán (2005) presenta 4 categorías: vía objetiva, vía subjetiva, vía empática-afectiva, vía empática ingeniosa y vía señalética. Vía objetiva se define como la presentación real del contenido resaltando detalles seleccionados. Por el contrario, vía subjetiva hace referencia a contenido que ha sido influenciado por la perspectiva del ilustrador. Vía empática-afectiva es aquella que utiliza elementos propios de la ilustración (como trazo, color, ángulo, entre otros) para causar una respuesta emocional y empatía en el lector. La vía empática ingeniosa utiliza la broma para captar la atención del lector, mientras que presenta retos adicionales al texto. Finalmente, la vía señalética no presenta ninguna clase de narrativa, siendo así solamente icónica.

2.2.2. Uso de la ilustración infantil en la enseñanza musical

El uso de la ilustración como complemento al material educativo es muy usual en diversas materias. Entre sus usos, Yu (2009) destaca el apreciar el arte, aprender el lenguaje o aprender sobre experiencias y situaciones de la vida. En este apartado presentaremos los tres principales usos de la ilustración en la enseñanza musical: en apreciación musical, lenguaje musical e interpretación musical.

2.2.2.1. Uso de la ilustración infantil en apreciación musical

En primer lugar, trataremos el desarrollo de la apreciación musical, ámbito de aprendizaje tanto para músicos como para no músicos. Costa (2013) define la escucha musical activa como “la habilidad de escuchar no solamente lo que alguien expresa, sino también ser conscientes de los sentimientos, ideas o pensamientos que lleva consigo dicha información”. (p.9) A esto Wuytack (1982), añade que la escucha musical necesita la intención activa del oyente, es producto de un proceso de aprendizaje y recuento de experiencia previa. De la misma manera, conllevan al incremento de la sensibilidad estética, habilidad que permite reconocer y apreciar en este caso, el contenido musical. En un estudio realizado por Shank (2003) se comprobó que el uso de ilustraciones, ya sean directa o indirectamente relacionadas a la música, tiene un importante efecto en el desarrollo de la capacidad de escucha musical y en intensificar el significado de la música. Adicionalmente, destaca el incremento del interés hacia el arte visual utilizado, favoreciendo así a un crecimiento artístico transversal.

El uso de estímulos visuales a la par de auditivos para la asimilación de conceptos abstractos como textura, timbre, melodía o color se utiliza en la enseñanza musical creando de esta manera un imaginario musical. De acuerdo a Kalyuga et al. (2000), esta aproximación mediante ambos canales de comunicación es considerada una herramienta eficaz que potencia la capacidad de procesamiento de información a comparación de cuando se utiliza solo un canal de transmisión de información.

Diversos estudios como los presentados por Hair (1995) y Limbert y Polzella (1998), demuestran como el uso de imágenes y elementos visuales como el color o línea permiten a

los oyentes comprender mejor la música escuchada y desarrollar su experiencia auditiva. Desde niños que representan mediante dibujos la música escuchada, a adultos y niños que pueden asociar un color característico a cierta emoción provocada por la música, se observa un vínculo importante y válido entre el estímulo visual y auditivo.

Además de la comprensión de la música como tal, las ilustraciones son una forma efectiva de recrear el contexto histórico cultural de la música trabajada, con eso llegando a comprender la intención del compositor en la música. Shank (2003) y Haack (1970) comentan cómo se utiliza esta función de la ilustración a modo de refuerzo del concepto de periodo histórico favoreciendo así el vínculo entre historia y música. Adicionalmente, Haack (1970) resalta la eficiencia del uso de ilustraciones en relación al tiempo empleado para el aprendizaje, señalando que es necesario menos tiempo para el aprendizaje de conceptos. Como destaca Haack (1970), “La música y el arte son conducta humana, conducta aprendida, y la sociedad es el profesor que transmite las características e ideales de su cultura de generación en generación” (p.398).

2.2.2.2. Uso de la ilustración infantil en lenguaje musical

El uso de la ilustración como recurso en la enseñanza de lenguaje musical tiene como principal propósito el motivar, facilitar su aprendizaje y relacionar el nuevo contenido musical con lo ya conocido por el alumno. Como señala Kuo y Chuang (2013), el uso de un sistema de notación llamativo a la vista y de fácil comprensión es muy adecuado en la enseñanza de lectura musical a niños. La facilidad que brinde al aprendizaje del niño se verá reflejada en su motivación hacia la práctica musical.

Kuo y Chuang (2013) realizan una compilación de materiales didácticos para la enseñanza de lenguaje musical que se caracterizan por el uso de colores. En este listado destaca el sistema de notación de McCutcheon (2005), el cual, además del uso de colores selectos para cada nota, utiliza ilustraciones de animales de los cuales su nombre empieza con la letra asignada a la nota. Este sistema se encuentra diseñado para ser utilizado en guitarra, piano y banjo.

Un recurso didáctico que presenta el uso de ilustraciones como principal característica son los musicogramas. Inventados por Jos Wuytack, músico-pedagogo belga, los musicogramas son representaciones visuales de la música, que por medio de un orden determinado de gráficas o ilustraciones tienen el propósito de mostrar la estructura de la música. Costa (2003) nos explica que los tipos de ilustraciones que se pueden encontrar en ellos varían desde gráficas geométricas sencillas hasta animales, personajes, o representaciones de instrumentos, mientras que las temáticas que se pueden trabajar son el reconocimiento de estructura, timbre, dinámicas, ritmo, entre otros. Al ser diseñado sin incluir notación musical, podemos apreciar que dicho recurso está dirigido a un público no especializado en la música.

2.2.2.3. Uso de la ilustración infantil en la enseñanza instrumental

El uso de la ilustración en materiales didácticos instrumentales presenta variados propósitos didácticos que consideramos no han sido estudiados a profundidad. Por lo observado en los materiales con los cuales hemos trabajado en la vida profesional, presentaremos los usos de ilustración en la enseñanza musical que hemos observado.

En primer lugar, encontramos la presencia de ilustraciones técnicas que presentan las partes del instrumento e imágenes enfocadas en la correcta postura de manos y cuerpo en el instrumento. Dichos conceptos son presentados en diferente formato según lo elegido en cada método instrumental, pudiendo variar entre ilustraciones o fotografías. Seguidamente, podemos apreciar el uso de las ilustraciones de personajes que interactúan con el lector en primera persona. Dicho recurso tiene el propósito de crear una conexión con el lector, y de esta manera captar plenamente su atención. Adicionalmente, mencionaríamos las ilustraciones que forman parte de actividades didácticas presentes en los materiales. Para finalizar, mencionaríamos las ilustraciones meramente decorativas, las cuales varían de presentación según el concepto del autor e ilustrador.

3. Metodología

Para el presente trabajo de fin de master se realizarán dos estudios de carácter cualitativo. El Estudio 1 empleará la metodología de investigación documental basada en el análisis de materiales didácticos para flauta travesa dirigidos a niños. Por su parte, el Estudio 2 constará de entrevistas a especialistas en el rubro de literatura infantil, ilustración y educación musical.

3.1. Metodología de investigación documental

Estudio 1 constará de una investigación documental sobre 11 materiales didácticos para la enseñanza elemental de flauta travesa de diferente proveniencia comprendidos entre los años 1999 y 2022. Los ejemplares han sido seleccionados debido a que incluyen los recursos de ilustración y/o narración, y que están dirigidos a un público infantil. De igual manera, hemos incluido el único método peruano de enseñanza de flauta travesa, *Método de Flauta* (Peredo, 2010). Los materiales didácticos a analizar son los que se presentan a continuación en la Tabla 2.

Tabla 2. ***Materiales didácticos a analizar***

	Material didáctico	Autor
1	A dozen a day	The Willis music company
1	Colorful flute y Krullebol	Ansje De Groef
2	Colour Flute A	Jaana Laasonen y Riikka Rahivaara-Tarkka
3	Escuchar, leer y tocar	Matthijs Broers y Jaap Kastelein
4	Flute Zoo book 1	Kathy Blocki
5	Fluting Stars 1	Ana Kavcic Pucihar y Blas Pucihar
7	Funky Flute book 1	Heather Hammond
6	Let's Play the Flute	Andrew Scott
7	Método de Flauta	Cesar Peredo
8	Querflöte Spielen und Lernen	Barbara Metzger y Michaela Papenberg
9	Iniciación en la flauta	Trevor Wye

Fuente: Elaboración propia

Revilla (2020) define la investigación documental como un proceso mediante el cual se identifica, selecciona y organiza la información del documento según las categorías de análisis establecidas. Dichos documentos pueden ser artículos, páginas web, normas y leyes, materiales didácticos y de aprendizajes, entre otros. Adicionalmente, Ruiz (2012) recalca que un requisito primordial es que el acceso a dichos documentos no deberá alterar su contenido.

Siguiendo el proceso de investigación de materiales didácticos presentado por Revilla (2020), se emplearán fichas de registro como instrumento para sintetizar la información general de cada material didáctico (año, país de procedencia, título y autor). De la misma manera se incluirá las variables centrales del análisis, las cuales serán:

- Uso de narrativa (descriptiva, interactiva y uso de protagonista).
- Uso de ilustración (estilo de ilustración complementaria o inmersiva, características).
- Diseño y diagramación (formato y tamaño del texto y notación, preponderancia del texto o ilustración).
- Presencia de material complementario (actividades, espacios de creación y diplomas)

Los pasos a seguir según Martínez (2013) para la investigación serán:

1. Selección y recolección de documentos según los criterios establecidos.
2. Evaluación de los documentos, lectura y análisis.
3. Elaboración de los resultados y conclusiones de la investigación.

3.2. Metodología cualitativa

Para el estudio 2 se ha diseñado una serie de entrevistas a especialistas en el campo de la educación musical instrumental infantil, literatura infantil e ilustración de libros para niños. El alcance será exploratorio debido a que consideramos este trabajo de fin de master como un primer paso para la comprensión de los recursos de ilustración y narración con miras a la creación de un material didáctico de flauta travesa en lengua hispana que utilice de manera efectiva dichos recursos. En cuanto al diseño, este será no experimental, ya que nos limitaremos a apreciar y comprender la percepción de los entrevistados.

Hemos seguido como modelo lo indicado en el texto Seguir el discurso- La entrevista en profundidad en la investigación musical (Ginesi, 2018). El tipo de entrevista que se ha planteado es en profundidad y semiestructurada, y se encuentra conformada por 3 niveles de preguntas, las cuales finalmente llevan a la reflexión del entrevistado. La recolección de resultados se ha realizado mediante grabación de audio y notas de campo. Finalmente, los resultados han sido sintetizados y registrados en fichas, ordenados, y de acuerdo a las temáticas planteadas, posteriormente se presentarán las convergencias entre ellos. En el Anexo A presentamos las propuestas de guion correspondientes a cada especialidad. En el Anexo B se encontrarán las transcripciones de las entrevistas realizadas.

4. Estudio 1: Materiales didácticos de flauta travesa

El siguiente caso práctico corresponde al análisis documental de 11 materiales didácticos para flauta travesa elemental dirigidos al público infantil. Los materiales elegidos presentan los recursos de ilustración y/o narrativa en diferentes formatos, y son de diferente proveniencia, idioma y autoría (flautista, o flautista e ilustrador). A continuación, presentaremos un análisis comparativo entre dichos métodos en cuanto a su uso de la ilustración, narrativa y diagramación.

4.1. Información sobre los materiales didácticos

En los siguientes subapartados detallaremos la información bibliográfica de los materiales didácticos seleccionados, así como la presencia o ausencia de los recursos de narrativa e ilustración en su conformación.

4.1.1. Proveniencia, idioma y autoría

A continuación, presentamos la información general acerca de los materiales didácticos elegidos. En la siguiente Tabla 3 encontraremos la información a título del material didáctico, autor, año de publicación, país de proveniencia e idioma.

Tabla 3. **Información sobre los materiales didácticos**

	Material didáctico	Autor	Año de publicación	País de proveniencia	Idioma
1	Colorful flute y Krullebol	Ansje De Groef	2022 y 2012	Suecia	Inglés Danés
2	Flute zoo book 1	Kathy Blocki	2021	EEUU	Inglés
3	Fluting stars 1	Ana Kavcic Pucihar y Blas Pucihar	2015	Slovenia	Inglés
4	A dozen a day	The Willis music company	2013 Original 1950	Reino Unido	Inglés
5	Método de flauta	Cesar Peredo	2010	Perú	Español
6	Colour flute A	Jaana Laasonen Y Riikka Rahivaara-Tarkka	2008	Finlandia	Inglés (original en finlandés)
7	Funky flute book 1	Heather Hammond	2007	Reino Unido	Inglés
8	Escuchar, leer y tocar	Matthijs Broers y Jaap Kastelein	2003	EEUU	Español (original en inglés)
9	Querflöten spielen und lernen	Barbara Metzger y Michaela Papenberg	1999	Alemania	Alemán
10	Iniciación en la flauta	Trevor Wye	1999	Reino Unido	Español (Original en inglés)
11	Let's play the flute	Andrew Scott	n.d	Reino Unido	Inglés

Fuente: Elaboración propia

4.1.2. Inclusión de los recursos de narrativa e ilustración

Los materiales didácticos elegidos presentan uno o ambos de los dos recursos estudiados en el presente estudio. A continuación, en la Tabla 4 presentamos un cuadro comparativo mencionando los recursos utilizados en cada material didáctico.

Tabla 4. **Inclusión de narrativa e ilustración en los materiales didácticos seleccionados**

	Material didáctico	Narrativa	Ilustración
1	Colorful flute y Krullebol	✓	✓
2	Colour flute A		✓
3	Escuchar, leer y tocar	✓	✓
4	Flute zoo book 1	✓	✓
5	Fluting stars 1	✓	✓
6	Let's play the flute	✓	✓
7	Método de flauta		
8	Querflöte spielen und lernen	✓	✓
9	Iniciación en la flauta	✓	✓
10	A dozen a day		✓

Fuente: Elaboración propia

4.2. Uso de la narrativa

En los materiales didácticos seleccionados hemos observado diferentes formas de expresión escrita. Podemos apreciar el uso de texto descriptivo, narrativa creativa, texto rítmico y uso de un protagonista para crear un diálogo directo con el lector. A continuación, presentaremos los estilos de narrativa utilizados en los materiales didácticos seleccionados.

4.2.1. Materiales con uso de texto descriptivo

En primer lugar, mencionaremos los materiales que presentan un texto informativo y descriptivo. En esta categoría encontramos a *Método de flauta* (Peredo, 2010), *Iniciación en la flauta* (Wye, 1999), *Funky flute book 1* (Hammond, 2007) y *Fluting stars 1* (Kavic y Pucihar, 2015). Estos materiales destacan por explicar claramente lo que se trabajará en cada lección previo a ella señalando los puntos más importantes a considerar y brindando motivación y sugerencias del autor.

En el caso del *Método de flauta*, el autor inicia con un extenso prólogo centrado en el compromiso y disciplina del estudio, seguido por una explicación básica de teoría musical que abarca conceptos que inicialmente aún no aplicará el alumno. Por su parte, *Iniciación en la flauta* empieza explicando lo que aprenderá el alumno con el método, brindándole motivación, y señalando la forma de trabajo con el libro. Seguidamente, realiza una explicación muy detallada acerca de la técnica de respiración, postura y emisión de sonido. Para finalizar, al igual que el *Método de flauta*, presenta una explicación básica de teoría musical. En el material *Funky flute book 1*, la autora presenta en primer lugar los beneficios de tocar flauta y felicitaciones a los alumnos por elegir el instrumento. Seguidamente, explica como ejecutar una correcta emisión de sonido destacando las diferencias en los matices, cómo realizar una buena postura y cómo respirar. Finaliza igualmente con una presentación básica de conceptos de teoría musical. *Fluting stars 1* inicia de igual manera que *Funky flute book 1*, presentando una felicitación y bienvenida al alumno. Seguidamente, el capítulo inicial se dedica íntegramente al cuidado del instrumento, postura, emisión, respiración y lenguaje musical básico. Presenta un trabajo muy detallado de todos estos temas, así como una amplia variedad de ejercicios recomendados para cada rubro.

A pesar del contenido técnico tratado en estos métodos, los autores mantienen un vocabulario sencillo y que resultará fácil de comprender al alumno joven. Por ejemplo, podemos apreciar que en los materiales no se presentan tecnicismos en cuanto al funcionamiento respiratorio, por el contrario, se explica cómo realizar este proceso correctamente refiriéndose a sensaciones en el cuerpo, metáforas o aspectos físicos que el alumno puede percibir por la vista, oído y tacto. De la misma manera, en el caso de *Iniciación en la flauta*, *Fluting stars 1* y *Funky flute book 1*, la explicación de teoría musical presenta sólo los conceptos necesarios que aplicará el alumno en la fase de iniciación del instrumento, lo cual favorecerá a su comprensión y fácil aplicación, y evitará confusión.

En los materiales analizados apreciamos que los autores se dirigen en primera persona al lector. *Iniciación en la flauta* y *Funky flute book 1* acompañan constantemente al alumno a lo largo de todas las lecciones, dando indicaciones técnicas, recordatorios y explicando detalladamente como realizar cada nuevo concepto enseñado. Por el contrario, *Método de flauta* se limita a describir al inicio de cada lección qué es lo que aprenderá el alumno

brindando indicaciones muy puntuales acerca de cómo obtener la destreza enseñada. Dada esta marcada diferencia, podemos inferir que el *Método de flauta* está pensado en ser complementado por el trabajo con un profesor, de lo contrario el alumno no sería capaz de adquirir el conocimiento completo.

De una manera especial *Fluting stars 1* acompaña al alumno durante el avance en el método. Luego de presentar el primer capítulo como mencionamos anteriormente, este material intercala partituras de melodías y ejercicio cortos con una sección de actividades, mediante las cuales explica los nuevos conceptos a desarrollar. Esta característica la explicaremos con detalle más adelante. A continuación, en las Figuras 1, 2, 3 y 4 presentamos tipologías de narración de los materiales previamente mencionados.

Figura 1. *Tipología de narración de Método de flauta*

A

Lección 2

En esta lección seguirás mejorando tu sonido. Al principio será mejor que toques sin que el sonido tiemble o vibre, es decir, deberás emitir el sonido totalmente plano. Usa siempre la lengua al iniciar cada nota, esto le da claridad a la articulación. Cuando respires no lo hagas con el pecho. Será mejor que levantes los brazos un poco para poder respirar con mayor comodidad.

Lesson 2

In this lesson, you will continue to improve your tone. Initially, your tone should be even and uniform rather than trembling or vibrating. Always use the tongue to begin each note; this will give clarity to your articulation. Avoid chest breathing. Raising your arms slightly will enable you to breathe more comfortably.

Fuente: Peredo, 2010, p. 13.

Figura 2. *Tipología de narración de Iniciación en la flauta*

Emisión del sonido usando la cabeza de la flauta

Coge la cabeza y sitúa la palma de la mano derecha en el extremo abierto del tubo, de manera que el aire no pueda salir.

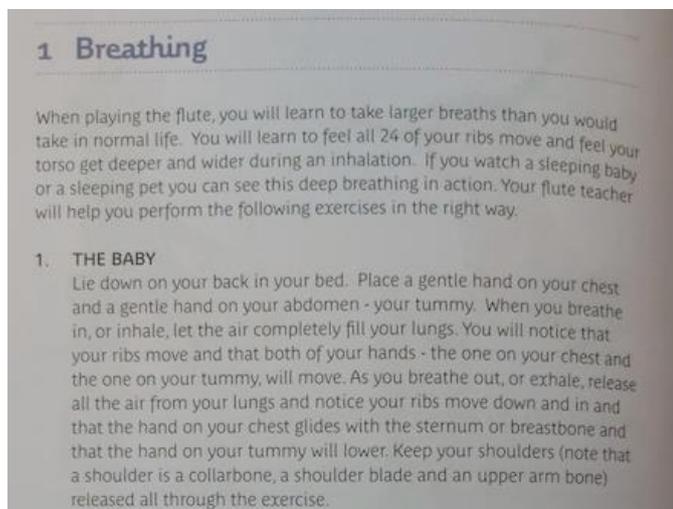
Apoya el labio inferior sobre la pieza de embocadura de tal manera que resulte cubierta la mitad del orificio de ésta. La cabeza de la flauta se deberá encontrar paralela a los labios. Junta éstos y sopla a través del orificio*.

Una vez que hayas obtenido sonido, quita la mano derecha e inténtalo de nuevo. Sé paciente si no obtienes un resultado inmediato.

Fuente: Wye, 1999, p. 2.

Figura 3. Tipología de narración de *Funky flute book 1*

Fuente: Hammond, 2007, p. 6.

Figura 4. Tipología de narración de *Fluting stars 1*

Fuente: Kavcic y Pucihar, 2015, p. 14.

Siguiendo la línea de texto descriptivo e informativo, destacamos la inclusión de información valiosa respecto a historia de la flauta en los materiales *Iniciación en la flauta*, *Querflöte spielen und lernen*, *Escuchar, leer y tocar* y *Fluting stars 1*. *Iniciación en la flauta* presenta a lo largo del método secciones destinadas a presentar flautas tradicionales del mundo narrando anécdotas o datos curiosos respecto a ellas. *Querflöten spielen und lernen* se destaca por presentar la evolución de la flauta travesa de sistema Boehm actual, mostrando las mejoras realizadas en el instrumento hasta llegar a la actualidad. *Escuchar leer y tocar* hace una breve reseña de la misma temática, pero añadiendo información acerca de la familia de las flautas. Finalmente, *Fluting stars 1* presenta una sección denominada *Tidbits of here and there* en cada

segmento de actividades. En esta sección, los autores presentan muy brevemente a un flautista histórico y su importancia en la historia de la flauta travesa.

4.2.2. Materiales con uso de narrativa creativa

El uso de la narrativa para crear situaciones y experiencias que atraigan al lector joven ha sido utilizado en materiales didácticos como *Krullebol*. En este caso, la autora presenta narración y letras de canciones alusivas a diversas situaciones. Los textos son breves y presentan vocabulario sencillo, mientras que las canciones son complementadas con un audio que presenta dos secciones: la primera de voz y acompañamiento, y la segunda de flauta y acompañamiento. Los personajes principales que presenta son animales y un niño, de los cuales cada animal (en idioma danés) hace referencia al nombre de una nota musical. De esta manera encontramos: Do- *Het Hondje* (el perro), Re- *Het Rendier* (el reno), Mi-*De Mier* (la hormiga), Fa-*De Olifant* (el elefante), Fa#-*De Muis* (el ratón), Sol- Sol (niño), La-*De Slak* (el caracol), Sib- *De Mol* (el topo), Si- *De Chimpansee* (el chimpancé).

Las situaciones que presenta el texto son cómicas y buscan que el alumno solucione conflictos. La intervención que presentamos a continuación en la Figura 5 muestra narrativa en primera persona, la cual busca una respuesta inmediata del alumno incitando su empatía hacia la situación con el fin de que realice la tarea propuesta de manera eficiente.

Figura 5. Tipología de narración de *Krullebol*

Fuente: De Groef, 2012, p. 17.

La traducción de este ejemplo dice lo siguiente: Sol, La y Si pronto tendrán un concierto, pero Si se ha enfermado. Por esta razón han preguntado a Fa el Elefante si puede tocar con ellos, y ahora Fa está practicando bastante. ¿Puedes tocar Fa?

4.2.3. Materiales con uso de texto rítmico

En los materiales didácticos seleccionados observamos el uso de texto rítmico como recurso para la interiorización del ritmo, aprendizaje de notas y percepción del movimiento de la altura de las notas. Estos son el caso de los materiales *Colorful flute*, *Let's play flute*, *Flute zoo book 1* y *Querflöten spielen und lernen*.

Colorful flute presenta una serie de melodías con letra de acuerdo a la temática escogida o concepto musical trabajado. El vocabulario elegido es sencillo, de fácil pronunciación y comprensión para los niños, y se caracteriza por utilizar palabras de una o máximo dos sílabas de extensión. Debido a la rítmica básica utilizada en este material didáctico, podemos inferir que la selección del vocabulario se ha llevado a cabo detalladamente para la fácil comprensión e interiorización del ritmo de la música por parte del alumno. A continuación, en la Figura 6 presentamos como ejemplo la melodía *Going up*. En ella se trabaja el concepto de ascenso y descenso de notas en una melodía, lo cual es complementado por el texto utilizado. De la misma manera trabaja la repetición de notas numerándolas para una correcta interpretación.

Figura 6. Tipología de narración de *Colorful flute*

11. Going Up

The image shows two staves of musical notation in 2/4 time. The first staff is titled '11. Going Up' and contains a melody with lyrics: 'Go-ing up, go-ing down, go-ing up, go-ing down,'. The second staff contains a melody with lyrics: 'one two three four, one two three four, go-ing up, go-ing down.'

Fuente: De Groef, 2022, p. 10.

Let's play flute presenta un uso similar de la narración como letra de las melodías presentadas, pero en este caso utilizando dos recursos adicionales a los presentes en *Colorful flute*. En primer lugar, al ser un material en habla inglesa, utiliza el cifrado americano, del cual utiliza las letras como inicial del nombre del personaje que aparecerá al trabajar cada nueva nota. Vemos por ejemplo al personaje *Ben the bee* (Ben la abeja), quien se refiere a la nota Si (B en cifrado americano), o *George the giraffe* (George la jirafa), quien se refiere a la nota Sol (G en

cifrado americano). Esto se presenta de manera similar al material *Krullebol* comentado previamente. En el texto presentado narra actividades que realizan los personajes y también recordatorios acerca de la ejecución del instrumento como el uso de la lengua para articular, qué dedos utilizar para cada nota, mantener buena postura, entre otros. Adicionalmente, el material indica el orden sugerido para el aprendizaje de la melodía indicando los siguientes pasos a seguir: 1. Decir las palabras, 2. Hacer palmas al ritmo de las palabras, 3. Tocar en la flauta. A continuación, en la Figura 7 presentamos un ejemplo de este material didáctico en el cual se muestra lo anteriormente señalado.

Figura 7. Tipología de narración de *Let's play flute*

10 **BUZZ!**

Hear Ben the Bee 6

Tongue each note.

Hear Ben the Bee tongue ev-ery note. Starts with his tongue and not with his throat!

Fuente: Scott, s.f., p. 10.

Flute zoo book 1 utiliza texto rítmico con características de los materiales mencionados anteriormente. De esta manera, asocia un color a cada nota trabajada, a lo cual luego presenta un texto que indica el movimiento a realizar con los dedos para el cambio de nota correspondiente. Este uso en particular se presenta en un ejercicio con *keyclicks*, técnica extendida flautística que produce un sonido percutido al cerrar las llaves digitando diferentes notas. Utilizando esta técnica el alumno puede decir el texto a la vez que digita las notas y las escucha para una mejor comprensión. Otra forma en que este material emplea el texto rítmico es en narrar lo que unen las ligaduras presentes. De esta manera, muestra al alumno como ligar de compás a compás narrando una carrera de saltos. A continuación, en la Figura 8 presentamos un ejemplo de lo anteriormente mencionado.

Figura 8. Tipología de narración de Flute zoo 1

The image shows two pages of a music activity sheet. The left page is titled 'Froggy Key Clicks' and features a photograph of a young boy playing a flute. Below the photo are three musical staves with notes and asterisks indicating key clicks. The lyrics are: 'Green Frog, green frog, click-ing on my keys!', 'Red frog, red frog, hid-ing Mis-ter frog!', and 'Green Frog, won't stop, click-ing on my keys!'. The right page is titled 'Frog Jumping Contest' and shows an illustration of two frogs racing towards a 'FINISH' sign. Below the illustration are two musical staves with notes and lyrics: 'Hop a - long a - cross the line.' and 'Hop a - long a - cross to win.'.

Fuente: Blocki, 2021, pp. 10 y 24.

Finalmente, *Querflöte spielen und lernen* presenta ejercicios para el desarrollo del lenguaje musical y percepción de alturas sonoras a partir del uso del lenguaje hablado. En el ejemplo a presentar observamos frases conjuntamente con ritmos, los cuales serán presentados a los alumnos de manera auditiva y ellos deberán imitar haciendo uso del instrumento. Igualmente, se propone experimentar con la altura del sonido haciendo uso de la cabeza de la flauta, y luego escribir estas inflexiones sonoras de manera gráfica. Cabe resaltar que este material es una guía de enseñanza para profesores y presenta actividades variadas a realizar en el aula para la enseñanza de la flauta travesa a niños. En la Figura 9 presentamos un ejemplo de lo anteriormente mencionado.

Figura 9. Tipología de narración de Querflöten spielen und lernen

The image shows a page from a music activity sheet. At the top, there is a musical staff with notes and lyrics: 'Was machst du nach der Schu - le? Wa - rum bist du heu - te so mü - de?'. Below the staff, there is a note: '(Notierte Töne sind nur Richtwerte: offenes Mundstück ≈ a', gedacktes Mundstück ≈ a)'. The text continues: 'Die Kinder sollen sich selbst genau zuhören und ehrlich sein: Haben sie den Klang der Sprache wirklich gut „erwischt“? – Nicht gleich beim ersten Mal zufrieden sein!'. Below this, there is another paragraph: 'Das Spiel auf dem Flötenkopf hat die Kinder auf die Möglichkeit verschieden hoher Töne aufmerksam gemacht. Die Tonhöhenverläufe sollen jetzt auch notiert werden. Wieder malen wir zunächst in die Luft, dann an die Tafel oder auf ein Papier. Jedes Kind malt so, wie es die Melodie empfindet. Zum Beispiel:'. At the bottom, there are two boxes. The first box contains the text '„Wie geht es dir?“' and the second box contains the text '„Sehr gut!“'.

Fuente: Metzger y Papenger, 1999, p. 62.

4.2.4. Materiales con uso de protagonista

Hemos señalado anteriormente como el uso de un personaje protagonista es comúnmente utilizado en materiales educativos con el fin de conectar con el alumno, crear empatía y con ello motivarlo al aprendizaje. De los materiales seleccionados, dos se caracterizan por hacer uso de este recurso y así romper con la cuarta pared: *Colorful flute* y *Escuchar, leer y tocar*.

Colorful flute es un material didáctico dirigido a niños pequeños a partir de los 6 años e iniciantes en el aprendizaje de la flauta. El protagonista de este material tiene por nombre Sam, un niño que desea aprender a tocar flauta travesa. A lo largo del libro, Sam aparece con regularidad dirigiéndose al alumno, dándole indicaciones y recordatorios respecto a lo trabajado, y también creando curiosidad señalando novedades. El lenguaje que utiliza es muy simple y fácil de comprender, de la misma forma, sus intervenciones son muy breves, de máximo dos oraciones de extensión. Por su parte, *Krullebol*, material de la misma autora, pero dirigido a aprender flauta de manera auditiva, presenta al mismo personaje cuyo nombre cambia a Sol, en referencia a la nota sol. Como mencionamos anteriormente, en este método, de manera similar a *Let's play flute*, la autora otorga un personaje a cada nota, siendo una nota la primera sílaba de su nombre.

Escuchar, leer y tocar presenta al personaje Dr. Chequeo, quien como se explica en el texto, es un especialista en el arte de tocar la flauta travesa. En este caso, Dr. Chequeo realiza la presentación del material señalando la forma de trabajo, complementos y formato de las lecciones. Adicionalmente, aparece con regularidad a lo largo del texto brindando comentarios, recordatorios y presentando actividades. La extensión de sus intervenciones varía dependiendo de su función, siendo los recordatorios muy breves y la presentación de nuevo material de mayor extensión.

De manera general, apreciamos que el uso de un personaje protagonista se realiza con el fin de ayudar al alumno a recordar conceptos trabajados previamente, y encaminarlo así en un buen desempeño del instrumento. Considerando que el alumno realizará su práctica personal

solo, resulta importante el uso de este recurso en remplazo de la intervención reiterada del profesor.

4.2.5. Cantidad de texto utilizado

La cantidad de texto utilizado en los diversos materiales seleccionados varía ampliamente según la edad de los alumnos a los que el material va dirigido, el enfoque metodológico que emplea cada uno y el propósito del material didáctico. De manera mayoritaria, apreciamos que la mayoría del texto se encuentra en la parte inicial presentando el material y dando las indicaciones preliminares, seguido de intervenciones breves que acompañan el material trabajado.

Entre los materiales didácticos que hemos analizado, destacamos por contraste a *Color flute A*. Este método, basado en la metodología *Kodály* y sistema *Color strings*, no presenta ninguna clase de texto en toda su extensión. En primer lugar, este aspecto nos lleva a corroborar que el material está pensado en ser complementado con una guía para el profesor, la cual el método indica que se encuentra disponible en su página web. Así mismo, esta característica también indica que se pueda tratar de un material dirigido a niños pequeños en etapa de prelectura.

En caso contrario, los materiales con más presencia de texto son *Iniciación en la flauta*, *Querflöten spielen und lernen* y *Fluting stars 1*. En el caso de *Iniciación en la flauta*, las intervenciones del autor son recurrentes y acompañan al alumno a lo largo de todo el material cada vez que se presentan contenidos nuevos, o a modo de recordatorio de aspectos técnicos del instrumento. Por el contrario, *Querflöten spielen und lernen*, al ser un material dirigido a profesores para la enseñanza de flauta travesa, presenta amplia cantidad de texto explicativo, ordenado y detallado de todos los aspectos a tratar en la enseñanza. Cabe resaltar que este material es el más extenso de los elegidos para la investigación contando con una extensión de 239 páginas.

4.3. Uso de la ilustración

En la selección de materiales didácticos realizada para este estudio apreciamos diferentes estilos y formas de usar la ilustración como recurso de enseñanza. Evaluando desde ilustraciones complementarias al texto hasta ilustraciones inmersivas, en este apartado detallaremos y analizaremos cómo los diferentes materiales hacen uso de este recurso.

4.3.1. Materiales con ilustración complementaria

Los materiales didácticos que presentan ilustraciones complementarias son *Iniciación en la flauta*, *Escuchar, leer y tocar*, *A dozen a day*, *Querflöten spielen und lernen*, *Colorful flute*, *Colour flute A*, *Let's play flute*, *Funky flute book 1* y *Fluting Stars 1*. En ellos las ilustraciones son utilizadas con regularidad, pero no son las protagonistas del material, y varían sus funciones. En este estudio definiremos estas funciones como: creativa, complementaria decorativa, memorística, interactiva y didáctica como refuerzo del contenido trabajado.

De esta selección, el material que presenta únicamente ilustraciones complementarias decorativas es *Iniciación en la flauta*. En este material, las ilustraciones se limitan a mostrar a lo largo del texto las flautas tradicionales del mundo. Seguidamente, el material *Let's play flute* presenta igualmente ilustraciones complementarias decorativas relacionadas a la temática de cada canción presentada. Adicionalmente, presenta ilustraciones con función memorística, en las que cada personaje hace alusión a una nota musical. A continuación, en las Figuras 10 y 11 presentamos un ejemplo de ilustración de ambos materiales.

Figura 10. Tipología de ilustración de *Iniciación en la flauta*

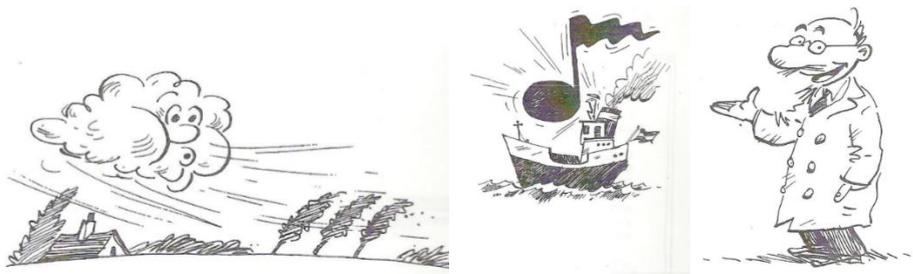
Fuente: Wye, 1999, p. 37.

Figura 11. Tipología de ilustración de *Let's play flute*

The image shows two musical exercises. The first, 'Be Good Ben!', is in 4/4 time and consists of four measures of quarter notes. The lyrics are 'Be good Ben', 'Be a good bee!', 'Be good Ben', and 'Be a good bee!'. A note is labeled 'Quarter Note (or Crotchet) 1 beat'. The second exercise, 'Toot a Toot', is also in 4/4 time and consists of four measures of eighth notes. The lyrics are 'Toot a toot, toot.', 'Toot a toot, toot.', 'Toot, toot.', and 'Toot a toot, toot.'. A cartoon bee wearing a white lab coat and red shoes is playing a pink flute. A large yellow treble clef is on the left, and a yellow ribbon with 'TOOT A TOOT!' is written across the middle.

Fuente: Scott, s.f., p. 9.

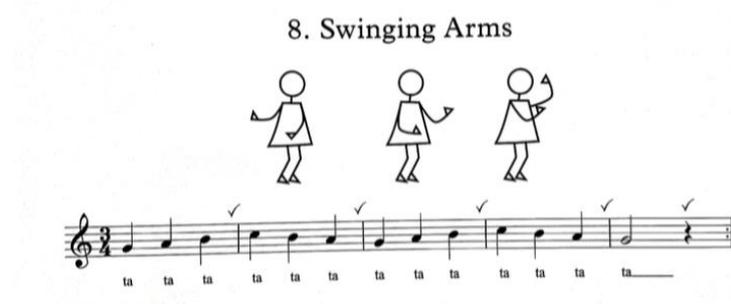
Escuchar leer y tocar presenta un uso combinado de la ilustración. Por una parte, presenta ilustraciones didácticas e interactivas que refuerzan el contenido, como es el caso de la aparición del protagonista, Dr. Chequeo. Él se presenta como un personaje carismático, vestido de doctor, quien sabe todo respecto al aprendizaje de la flauta travesa, e interviene brindando recordatorios al alumno a lo largo del material. Adicionalmente, en una sección este método se presenta ilustraciones que buscan evocar una imagen mental al alumno para que así logre dominar técnicas el control de la cantidad de aire a utilizar para cada dinámica del sonido. Por otro lado, incluye ilustraciones complementarias decorativas como son las ilustraciones de flautas tradicionales en las secciones en que trata esta temática, o las ilustraciones alusivas a la temática de las canciones presentadas. A continuación, en la figura 12 presentamos un ejemplo de ilustración en este material.

Figura 12. Tipología de ilustración de *Escuchar, leer y tocar*

Fuente: Broers y Kastelein, 2003, pp. 3 y 6.

El material didáctico *A dozen a day* consta de ejercicios breves destinados a ser practicados todos los días, los cuales abarcan temáticas de sonido, respiración, técnica de dedos, articulación, entre otros. En este libro, la ilustración presenta una función didáctica de refuerzo de los conceptos trabajados, y creativa con el fin de ayudar al alumno a crear una imagen mental en la cual inspirarse al interpretar los ejercicios propuestos. De esta manera, previo a cada ejercicio encontramos una imagen alusiva al movimiento melódico predominante en este. Dado a que las imágenes son muy simples, el autor logra representar de una manera fácil qué desea evocar el ejercicio, pero igualmente da lugar para que el alumno pueda imaginar sus propias representaciones. Cabe resaltar que esta serie de libros fue originalmente escrita e ilustrada por su autora Edna Mae Burnam en el año 1950. Debido al éxito de su metodología, se procedió a realizar versiones para diferentes instrumentos, como esta, producida por *The Willis Music Company*. A continuación, en la Figura 13 presentamos un ejemplo de ilustración en este material didáctico.

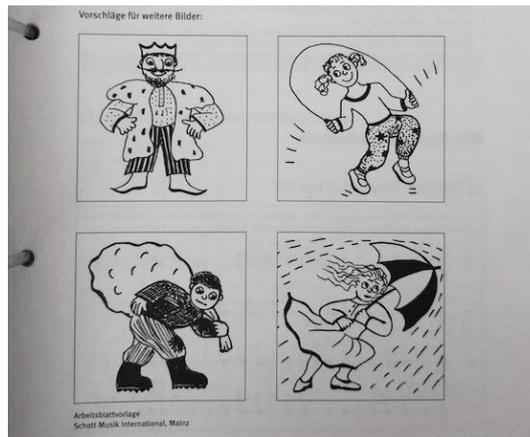
Figura 13. Tipología de ilustración de *A dozen a day*

Fuente: The Willis music company, 2013, p. 10.

De manera similar al material *A Dozen a day*, *Queflöten spielen und lernen* utiliza grafías que representan el movimiento de la altura de las notas de una manera más elemental, su función didáctica y creativa. Cabe resaltar que este material propone que el alumno improvise sobre estas grafías, llevando así a la experimentación sonora y primeros pasos de la improvisación. De la misma manera, este material da al alumno otras oportunidades de creación a partir de ilustraciones con temáticas diferenciadas. Propone que los alumnos discutan sobre el movimiento que sucede en cada imagen, para que luego ellos creen un motivo rítmico o rítmico melódico alusivo a ese movimiento. A continuación, en la Figura 14 presentamos un ejemplo de las ilustraciones mencionadas previamente.

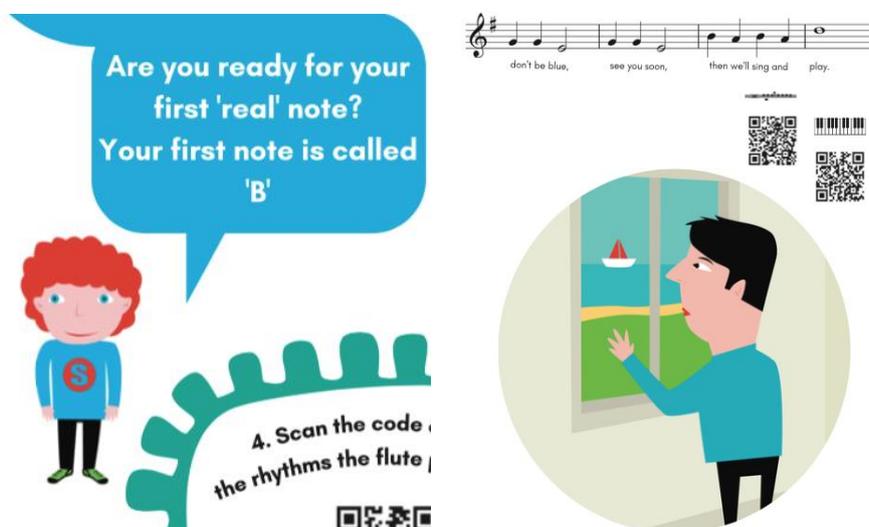
Figura 14. Tipología de ilustración de *Querflöten spielen und lernen*

Fuente: Metzger y Papenberg, 1999, p.163.

El material *Colorful flute* igualmente presenta un uso combinado de la ilustración. En primer lugar, utiliza ilustraciones interactivas, en forma de la intervención recurrente del protagonista llamado Sam, quien cumple un papel similar al protagonista mencionado anteriormente en el material *Escuchar, leer y tocar*. Sam aparece con regularidad a lo largo del texto, brindando indicaciones y recordatorios al alumno. Adicionalmente, presentan ilustraciones complementarias decorativas que dan vida al método y reflejan la temática de las diversas canciones. Cabe destacar que este material también presenta material complementario, el cual trataremos posteriormente. A continuación, presentamos un ejemplo de tipología de ilustración de este método en la Figura 15.

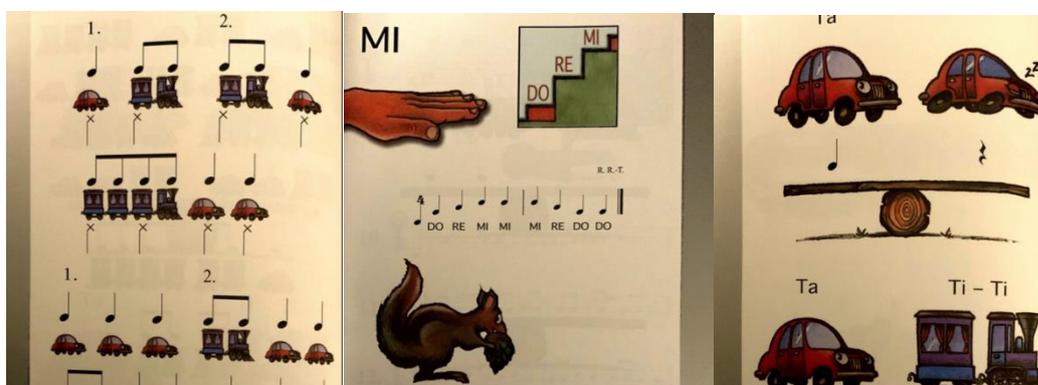
Figura 15. Tipología de ilustración de *Colorful flute*

Fuente: De Groef, 2022, pp. 4 y 36.

El caso del material *Colour flute A* es único en este estudio. Este método, siendo predominantemente visual, se basa en el uso de imágenes con función didáctica, las cuales representan los símbolos de notación musical. Por ejemplo, apreciamos el uso de imágenes de llaves para referirse a las tonalidades, de diferentes tipos de casas para referirse a compases, así como de carros, trenes y otros vehículos de transporte que representan las figuras musicales. En cuanto a la altura de las notas, presenta imágenes de manos que realizan fononimia *Kodály*. Adicional a estas ilustraciones, el método presenta ilustraciones complementarias decorativas a lo largo del material y el uso de notación con colores, la cual se basa en el sistema *Colour Strings*. Este sistema se caracteriza por asignar un color a cada tonalidad trabajada y aplicar el sistema de Do movable. En la Figura 16 podemos apreciar un ejemplo de las ilustraciones utilizadas en este material didáctico.

Figura 16. Tipología de ilustración de *Colour flute A*

Fuente: Laasonen y Rahivaara-Tarkka, 2008, pp. 8, 15 y 6.

Finalmente, *Fluting Stars 1* presenta un uso combinado de la ilustración. En este material podemos apreciar ilustraciones con función didáctica, las cuales refuerzan los contenidos musicales y técnicos mediante claros y motivadores ejemplos visuales. De la misma manera, se utiliza ilustraciones llamativas exclusivamente decorativas relacionadas a la temática de las canciones, tal como sucede en varios de los materiales anteriormente mencionados. Cabe resaltar que este material presenta espacios para que el alumno cree contenido, el cual está igualmente decorado con marcos cuidadosamente detallados los cuales dan mayor importancia a su creación. Explicaremos más acerca de este material complementario en el siguiente apartado. En la Figura 17 podemos apreciar ejemplos de ilustraciones en el material *Fluting stars 1*.

Figura 17. Tipología de ilustración de Fluting stars 1

Fuente: Kavcic y Blas Pucihar, 2015, pp. 15 y 64.

4.3.2. Materiales con ilustraciones inmersivas

En este apartado nos referimos a producciones en las cuales la ilustración tiene un papel protagonista, característica propia de un libro álbum. Entre los materiales elegidos para esta investigación consideramos que sólo *Krullebol*, *Flute Zoo 1* y *Funky flute book 1* utilizan parcialmente este tipo de ilustración.

Krullebol es un material dirigido a niños pequeños, y su objetivo es el aprendizaje de flauta mediante el oído. Dado a que este material es de la misma autora que *Colorful flute*, en él encontramos al mismo personaje protagonista, Sam, quien en esta ocasión aparece menos recurrentemente. En este material las ilustraciones tienen una función inmersiva, complementaria decorativa y didáctica. Muy similar a lo anteriormente mencionado sobre el material *Let's play flute*, encontramos personajes de animales que evocan cada uno a una nota musical, los cuales presentamos a continuación en la Figura 18.

Figura 18. *Tipología de ilustración de Krullebol*

Fuente: De Groef, 2012, p. 1.

En este método las ilustraciones inmersivas abarcan una página completa de extensión. Sobre ellas se encuentran presentes conceptos, digitaciones, personajes, letras de canciones e indicaciones. Dichas ilustraciones están relacionadas a las canciones presentadas, complementando el contenido presente en ellas.

A diferencia de *Krullebol*, *Flute Zoo 1* presenta ilustraciones inmersivas de 2 páginas de extensión. Como fondo común presenta paisajes minimalistas, sobre los cuales se presentan diversos personajes alusivos a las temáticas de las canciones a trabajar. Al igual que *Krullebol*, sobre estos paisajes se presenta parte del contenido musical y teórico del método. Adicionalmente, *Flute Zoo 1* también muestra el uso de ilustraciones con función didáctica para facilitar el aprendizaje de conceptos musicales. En este caso vemos el uso de imágenes de piezas de lego, las cuales el alumno utilizará para distinguir los diferentes valores de las figuras musicales, y el uso de ilustraciones para determinar la altura de las notas a interpretar.

Por su parte, *Funky flute book 1* se caracteriza por mostrar ilustraciones que crean un contexto de acuerdo a la temática de las canciones y ejercicios presentados. Este método presenta un uso combinado de ilustraciones inmersivas y complementarias, lo cual brinda dinamismo y variedad en la lectura del material. Al presentar las ilustraciones inmersivas, de la misma forma que los materiales anteriores, la música y texto se superpone a la imagen, formando de

esta manera parte de un paisaje o contexto. Adicionalmente, este material presenta actividades, lo cual trataremos más adelante. Seguidamente, presentaremos las Figuras 19 y 20 como muestra de ilustración inmersiva.

Figura 19. Tipología de ilustración de Krullebol - 2

12

Si b de Mol wil graag meespelen met de anderen.

Advocaatje gaat op reis, tierellierelom, advocaatje gaat op reis, tierellierelom, met zijn hoedje op zijn arm, tierellierelom, met zijn hoedje op zijn arm, tierellierelom.

Fa, Sol, La en Do zijn dikke vrienden. De liedjes met deze noten klinken dan ook goed. Luister naar de cd en speel telkens na.

Luister naar vraag en antwoord met fa, sol, la en do. Speel daarna de antwoorden mee.

Verzin nu zelf telkens een antwoord. Gebruik fa, sol, la en do.

Si b (si mol) schrijf je net als si op de derde lijn. Maar let op de b voor de noot. Teken na.

Si han Do enulen esmen Noot voor noot. Speel met hen mee. Let on

Fuente: De Groef, 2012, p. 25.

Figura 20. Tipología de ilustración de Flute zoo book 1

Baby Shark!

G A C C C C C C C
Ba-by Shark! Doo, doo, I love to play!

G A C C C C C C C
Ba-by Shark! Doo, doo, I love to play!

C C B
Ba-by Shark!

Great White Shark! Oh, No! Don't take my flute!

G A C C C C C C C
Great White Shark! Oh, No! Don't take my flute!

C C B
Great White Shark!

Swim so Fast! Oh, No! Don't take my flute

G A C C C C C C C
Swim so Fast! Oh, No! Don't take my flute!

C C B
Swim so fast!

Safe at last! Doo, doo, I love to play!

G A C C C C C C C
Safe at last! Doo, doo, I love to play!

Fuente: Fuente. Blocki, 2021, pp. 22 y 23.

4.3.3. Características de la ilustración

En los diferentes materiales didácticos a analizar encontramos distintos estilos de ilustración producto principalmente de su forma de elaboración, elección de colores y nivel de detalle en su elaboración y por supuesto características del ilustrador. A continuación, relataremos semejanzas y diferencias encontradas en los materiales analizados.

En el caso de *Escuchar, leer y tocar, Iniciación en la flauta, Querflöten spielen und lernen, y A dozen a day* las ilustraciones presentadas son monocromas. *A dozen a day* presenta ilustraciones de personas realizando actividades dibujadas de manera lineal y con trazos sencillos. Esto contrasta con lo presentado por los 3 materiales restantes, los cuales presentan ilustraciones que asemejan haber sido realizadas a mano alzada, presentando así trazos libres, gran uso de texturas e irregularidad en el trazo. En el caso de *Iniciación en la flauta*, los personajes son únicamente humanos, mientras que en *Querflöten spielen und lernen*, apreciamos tanto humanos como gráficos. El restante de los materiales analizados cuenta con ilustraciones a colores, realizados digitalmente o ilustrados a mano y luego digitalizados.

En primer lugar, trataremos los materiales *Krullebol* y *Colorful flute*. Al ser de la misma autora y colección de libros, ambos materiales presentan el mismo tipo de ilustración. Esta se caracteriza por ser de trazos sencillos, sin delineado, sombreado o texturas y con colores vivos y planos. La mayoría de las ilustraciones se presentan en 2d, mientras que solo algunas, que se encuentran ambientadas en interior, utilizan la perspectiva. En el caso de *Krullebol* cada ilustración inmersiva de una página de extensión presenta una diferente paleta de colores, la cual es coherente a la temática presentada en la música a trabajar y la tipografía y notación utilizada. Los personajes utilizados son predominantemente animales y un niño.

Similar a los materiales mencionados anteriormente, encontramos a *Flute zoo book 1*. Este método presenta ilustraciones digitales en 2d, con la diferencia de que utiliza un delineado negro con grosor variable, el cual caricaturiza los dibujos. Los colores que presenta son igualmente planos y en este caso aplica una paleta de colores fuertes y altamente

contrastantes. Los personajes que presenta son únicamente animales. Asimismo, emplea el uso de fotografías para detallar aspectos técnicos como correcta embocadura o postura.

En el caso de *Colour flute A*, las ilustraciones se caracterizan por mostrar gran detalle y un delineado característico, lo cual brinda mayor definición a la imagen. De manera contrastante, estas ilustraciones son más elaboradas que las mencionadas anteriormente en *Colorful flute*, *Krullebol* y *Flute zoo book 1*. En este caso, presentan sombreado, degradado de colores, uso de perspectiva y texturas. Los colores utilizados son muy variados y acorde a las imágenes presentadas, pudiendo existir un gran contraste visual. Los personajes presentados en este material son mayormente objetos, seguido de animales y humanos.

La característica principal de *Let's play flute* es su ilustración 3D digital, similar a la presente en videojuegos de los 90s. Esta, al igual que *Colour flute A*, es muy detallada y hace uso de la perspectiva y sombreado. El tipo de ilustración utilizada evidencia un estimado de la década en la cual fuera elaborado este método, pudiendo ser esto quizás no muy atractivo para los alumnos actuales. A lo largo del libro encontramos una variedad de personajes que varían entre animales, objetos y humanos. Destaca que los animales presentan expresiones neutras, mientras que los humanos son presentados con una expresión de sonrisa forzada, exagerada y poco natural.

Fluting Stars 1 presenta ilustraciones dibujadas a mano y digitalizadas, y fotografías. Al igual que *Flute zoo book 1*, el uso de las fotografías es exclusivamente como referencia a aspectos técnicos de la interpretación del instrumento. Por su parte, las ilustraciones muestran gran detalle, texturas, sombreados y profundidad. Destaca el uso de un delineado poco prolijo, pero que brinda vida y calidez a las imágenes. Los personajes mostrados son muy dinámicos, presentan mucho detalle y muestran emociones felices y amables. Entre los personajes encontramos tanto animales como humanos.

Finalmente, *Funky flute book 1* presenta ilustraciones digitales en paleta de tonos pasteles. Las ilustraciones son de colores planos, sin uso de sombreado ni textura, sin delineado y con

trazos sencillos. Los personajes principales son niños, los cuales se presentan mayormente tocando flauta o con una sonrisa agradable. Cabe resaltar que este es el único material que resalta la diversidad e inclusión, para lo cual presenta personajes de con características raciales variadas.

En este punto cabe resaltar los métodos que han contado con el trabajo de un ilustrador para su realización. Estos son: *Colour Flute* – Lauri Toivio , *Funky Flute* – Melody-Anne Lee, *Krullebol* y *Colorful Flute* - Stefan Bracaval, *Let's play flute* – Matt Bridges y Christian Ramírez, *Iniciación en la flauta-* Gordon Davis, *Fluting Stars 1-* Polona Lovsin, y *Flute zoo book 1* – Molly Shortridge, Cheryl DeGraaf y Audrey McKenzie

4.4. Material complementario

De manera adicional al contenido musical, teórico, textual e ilustrativo de los materiales seleccionados, encontramos la presencia de material educativo y motivacional complementario a lo largo del texto. A continuación, presentaremos en qué métodos encontramos dichos materiales, así como sus características y valor educativo.

4.4.1. Actividades musicales y extramusicales

El material *Fluting stars 1* presenta una gran variedad de actividades complementarias, las cuales van de la mano con el uso de la ilustración. Las temáticas tratadas en dichas actividades son lectura musical y rítmica, vocabulario musical y reconocimiento de notas en el instrumento. De esta manera, encontramos actividades como recorridos de notas, crucigramas, unir pares de términos, identificar y realizar combinaciones de figuras rítmicas, entre otros. De forma particular, este método presenta secciones dedicadas exclusivamente a la presentación de conceptos musicales por medio de estas actividades. Igualmente, presenta una sección denominada *Magazine*, en la cual presenta un resumen de la teoría musical trabajada y propone un espacio para que el alumno complete los conceptos aprendidos.

Colorful flute y Krullebol presentan actividades enfocadas en reforzar el contenido previamente aprendido por el alumno. De esta manera, por ejemplo, encontramos en reiteradas ocasiones imágenes para colorear la técnica correcta de postura o emisión de aire. Adicionalmente, encontramos actividades como laberintos, guía para hacer manualidades, colorear por números, unir conceptos, encontrar diferencias, unir sombras y finalmente un juego de tablero. Este se presenta de manera similar al que presentaremos posteriormente en el material *Querflöte spielen un lernen*, el cual presenta actividades que el alumno debe realizar para recorrer el tablero de inicio a fin. Al igual que en *Fluting stars 1*, en este caso el uso de la ilustración es clave en la presentación de las actividades.

Escuchar, leer y tocar presenta 3 actividades extra musicales. La primera se trata de un crucigrama musical en el cual el alumno debe descifrar palabras valiéndose de sus conocimientos de lectura musical, lo cual encontramos de manera similar, en el material *Funky flute book 1*. Seguidamente, *Escuchar, leer y tocar* presenta un laberinto, el cual el alumno debe recorrer leyendo correctamente los ritmos presentados y siguiendo los que valen 4 tiempos. Para finalizar, encontramos un juego de unir conceptos, en el cual aparecen términos musicales trabajados con anterioridad. Podemos apreciar que notoriamente la dificultad de las actividades presentes en este método es mayor, mientras que el uso de la ilustración es menos predominante que en los métodos anteriores.

El material anteriormente mencionado, *Funky flute book 1*, presenta una actividad de sopa de letras con términos musicales para ayudar al alumno a recordar nuevos conceptos. A diferencia de los demás materiales presentados, incluye una actividad para trabajo del ritmo relacionándolo con palabras. De esta manera, se presenta una serie de banderas de países y motivos rítmicos, sobre los cuales el alumno deberá asociar el nombre del país representado y descubrir cuál es su capital basándose en el ritmo escrito.

Finalmente, *Querflöten lernen und spielen*, adicional a todas las actividades previamente presentadas, propone un juego de tablero denominado *Dados Locos*. En este juego el alumno debe realizar un recorrido del tablero afrontando diferentes retos como tocar una melodía o

escala con los ojos cerrados, caminando, caminando hacia atrás, acostado, entre otros. La propuesta es presentar una canción o escala igual para todos los alumnos participantes en el reto. El método contiene una guía de tablero, dado armable y guía de retos ilustrada.

4.4.2. Espacios de creación

Adicionalmente a las actividades, algunos materiales didácticos presentan espacios de creación para los alumnos. En las áreas de creación musical, escritura creativa o dibujo, los materiales *Flute zoo book 1*, *Colorful flute* y *Krullebol*, y *Fluting stars 1* muestran dar gran valor a la creatividad en los alumnos. De diferentes maneras vemos como los materiales buscan enlazar los conocimientos previos de los alumnos con los nuevos conceptos a aprender para así lograr una mejor asimilación de contenido y aprendizaje. Estos materiales buscan involucrar al alumno en la creación musical para hacerlo protagonista del proceso aprendizaje.

En primer lugar, *Flute zoo book 1* presenta una forma sencilla de creación musical otorgando al alumno un espacio en el cual señalar con colores la altura de sonido que desea dar a cada figura rítmica con el fin de crear una melodía propia para interpretar con la cabeza de la flauta solamente. De manera más desarrollada, más adelante en el material se presenta la misma dinámica, pero ya trabajando con la flauta completa, otorgando al alumno la decisión de elegir entre notas agudas o graves, y qué notas utilizar para un ritmo presentado. En los tres casos, el material da gran importancia a que el alumno dé un título a su composición y escriba su nombre como compositor, lo cual muestra la valoración dada al proceso creativo realizado.

En el caso del material *Colorful flute*, se presentan contados espacios de creación musical y artística. Los espacios de creación musical se presentan proponiendo al alumno crear una línea rítmica aplicando los ritmos aprendidos previamente y utilizando la nota nueva a trabajar. En cuanto a los espacios de creación artística, la autora, basándose en la temática de la canción *Mary had a little lamb*, presenta un espacio para que el alumno dibuje a su mascota. Esta actividad la podemos apreciar tanto en este material como en *Krullebol*. Por su parte, *Krullebol* presenta otro espacio de creación artística, en el cual se propone al alumno dibujar su respuesta a una situación dada en una de las canciones presentadas.

Finalmente, *Flute Stars 1* presenta una gran variedad de espacios de creación tanto musical como artística para los alumnos. Los espacios de creación musical presentes en este material son mucho más libres y extensos que los materiales anteriores. A diferencia de ellos, este material presenta un motivo temático o contexto de notas a utilizar, y da total libertad al alumno para crear en un espacio asignado. De esta manera, encontramos pentagramas a disposición para crear una canción con las notas aprendidas y también la propuesta de crear una canción para un amigo por su cumpleaños. En cuanto a la creación artística, se presentan espacios para que el alumno dibuje, los cuales están muy detalladamente delimitados por un marco ilustrado que destaca y resalta su creación. Los dibujos solicitados varían desde objetos que empiecen con letra de la nota que el alumno está aprendiendo (en cifrado americano), hasta espacios para que el alumno se dibuje a sí mismo y a sus amigos tocando flauta.

4.4.3. Diplomas de reconocimiento

Llegar al final de un nivel educativo es un logro muy grande para un niño. De la misma manera, el completar satisfactoriamente un material didáctico instrumental es razón de celebración y orgullo para un niño y sus padres. Al realizar el análisis de los materiales seleccionados, hemos encontrado la presencia de diplomas de reconocimiento al final de los materiales didácticos *Flute zoo 1* y *Fluting stars 1*. Dichos diplomas se presentan con propósito motivacional para promover la continuidad en el estudio y recompensar el esfuerzo del alumno, y para recordar la fecha en la cual este culminó su estudio del material. Los apartados que presentan los diplomas son breves, y sólo incluyen: nombre del alumno, fecha, nombre del profesor y grado completado. En cuanto al diseño y diagramación, en ambos casos vemos que se utiliza una presentación formal del contenido aparentando dar mayor importancia al certificado. Ambos diplomas presentan ilustraciones complementarias como decoración, cada uno manteniendo la estética propia del método.

4.5. Diseño y diagramación

En los materiales analizados hemos apreciado que indiscutiblemente el texto y la ilustración presentan un vínculo en todo momento, al igual que el texto y la música, o la música y la

ilustración. En este apartado analizaremos el uso de ambos recursos en cuanto a su formato y diagramación.

4.5.1. Formato del texto

En los materiales *Querflöten spielen und lernen*, *Método para flauta*, *Iniciación en la flauta*, y *Escuchar, leer y tocar*, encontramos una presentación tradicional del texto. Este se presenta con fuente y tamaño standard, y aparece en forma de párrafos u oraciones. El color utilizado en el texto es negro, haciendo distinción ocasionalmente en letra negrita o con uso de mayúsculas. Por su parte, *Funky flute book 1* y *Fluting stars 1* presentan variaciones en el color de letra, lo cual utilizan para enfatizar títulos o conceptos. Adicionalmente muestran un tamaño de tipografía mayor, lo cual sucede igualmente en el caso de *Let's play flute*.

Los materiales *Colorful flute*, *Krullebol*, *Let's play flute* y *Flute zoo 1* presentan un diferente uso del texto. Este no es presentado sólo en párrafos, sino también en intervenciones a modo de indicaciones o recordatorios a lo largo del material. En los materiales *Colorful flute* y *Flute zoo book 1* la fuente de letra utilizada es muy variable, caracterizándose por presentar un estilo lúdico y con movimiento. En el caso especial de *Colorful flute*, se utiliza letra cursiva para las indicaciones, mientras que los títulos de canciones, letra de canciones y recordatorios se presentan en tipografía standard.

4.5.2. Formato de la ilustración

La forma en la cual se presentan las ilustraciones varía ampliamente entre los materiales seleccionados según el tipo de ilustración utilizada: complementaria o inmersiva. En cuanto a la ilustración complementaria, encontramos en materiales como *Escuchar, leer y tocar* imágenes de tamaño pequeño, las cuales no presentan mayor protagonismo. De igual manera sucede en ocasiones en los materiales *Colorful flute*, *Fluting stars 1* y *Funky flute book 1*, con la diferencia que estos también incluyen ilustraciones de mayor protagonismo. Los casos de *Querflöte spielen und lernen* e *Iniciación en la flauta* difieren de los anteriormente mencionados, ya que presentan un número limitado de ilustraciones. A pesar de esto, el

tamaño de dichas ilustraciones es considerable, y supone importancia en el desarrollo del contenido presentado.

Fluting stars 1, *Krullebol*, *Colour flute A* y *Flute zoo book 1* son los materiales con mayor uso de ilustración. Como mencionamos anteriormente, algunos de estos materiales presentan ilustraciones inmersivas que abarcan una o dos páginas de extensión. Al suceder esto, el texto y contenido musical quedan insertos dentro de la ilustración, creando espacios con contexto similar al de un libro álbum. Adicionalmente, en el caso de *Fluting stars 1*, *Colour flute A* y *Funky flute book 1*, se presenta un colorido membrete en el borde de todas las hojas, el cual puede o no incluir diseño.

4.5.3. Formato de la notación musical

El tamaño del contenido de notación musical es una característica que difiere entre los materiales didácticos analizados en este estudio. Encontramos que en su mayoría presentan un tamaño estándar de notación musical, como es el caso de *Método de flauta*, *Iniciación en la flauta*, *Colorful flute* y *Krullebol*, *Funky flute book 1*, *Escuchar, leer y tocar* y *A Dozen a Day*. En caso contrario, *Flute zoo book 1*, *Fluting stars 1*, *Querflöten spielen und lernen*, *Let's play flute* y *Colour flute A* presentan notación musical de mayor tamaño, sirviendo esto para la facilidad de lectura de los alumnos pequeños a quienes va dirigido el material. De manera unánime, todos los materiales presentan notación muy clara y prolija, evitando tipografías confusas con escritura cursiva o a mano. El color predominante es negro, a excepción del material *Colour flute A* y *Krullebol*. Debido a que *Colour Flute A* está basado en el método *Colour Strings*, utiliza notación con colores, los cuales varían según la tonalidad en que esté escrita la música presentada. Por su parte *Krullebol* varía de color de texto y notación musical según la paleta de colores utilizada en las ilustraciones inmersivas de cada página.

5. Estudio 2: Percepción de profesionales acerca del uso de la narración e ilustración en materiales didácticos

Para el presente trabajo de investigación se han realizado un total de 6 entrevistas a especialistas en las áreas de enseñanza de flauta travesa a niños, literatura infantil e ilustración infantil. Contamos con entrevistados de los siguientes perfiles:

1. Francisca Fernández: Profesora de flauta travesa especialista en niños y psicóloga
2. Kelly Williamson: Profesora de flauta travesa especialista en niños y *teacher trainer* de método Suzuki
3. Gloria Portugal: Escritora infantil y profesora
4. Rebeca Estrada: Escritora infantil y mediadora de lectura para niños
5. Eileen Wong: Ilustradora y escritora infantil de cuentos musicalizados
6. Claudia Paz: Escritora e ilustradora infantil de cuentos musicalizados

Mediante la realización de las entrevistas se espera conocer la experiencia de los entrevistados en el trabajo con y para niños, indagar acerca de las características de la ilustración y narración infantil, contrastar la percepción de los entrevistados frente al uso de la ilustración y narración en la educación infantil, conocer sus opiniones con respecto al uso de un personaje protagonista, conocer sus opiniones respecto a la transmisión de emociones y sentimientos mediante los recursos evaluados y finalmente, comprender el proceso creativo y la importancia del trabajo de ilustrador y escritor en una producción literaria infantil.

5.1. Perfil de la muestra

En primer lugar, contrastaremos las respuestas brindadas por las profesoras de flauta travesa especialistas en niños. Tanto Kelly Williamson como Francisca Fernández son profesionales formadas académicamente como flautistas. Adicionalmente, Francisca es psicóloga, mientras que Kelly es *teacher trainer* del método Suzuki, y por tanto especialista en enseñanza a alumnos y profesores. Ambas han realizado cursos de capacitación del método *Suzuki*. En el caso de Francisca, ella ha realizado cursos de metodología *Kodály*, seminarios de *Consummate Flutist* y cursos de pedagogía y evaluación artística en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por su parte, Kelly ha realizado una maestría en interpretación musical con mención en

flauta travesa, y ha realizado cursos privados con el maestro japonés Toshio Takahashi, dedicados a la enseñanza de flauta travesa Suzuki. La experiencia en la enseñanza de flauta travesa a niños es de 20 años en el caso de Francisca y 36 años en el caso de Kelly.

Seguidamente presentamos a Gloria Portugal, Rebeca Estrada, Eileen Wong y Claudia Paz, especialistas en escritura e ilustración para niños. Respecto a su experiencia en esta área creativa, tanto Gloria como Rebeca nos comparten que inicialmente ellas se dedicaban a la literatura para adultos y poesía. Fue luego que incurrieron en la literatura para niños, rubro en el que actualmente se desempeñan. Por su parte, Gloria nos comenta que su profesión oficial es profesora, por lo que la literatura es un “hobby serio”, como lo describe ella. Rebeca, en cambio es escritora de profesión y también ejerce como mediadora de lectura para niños. Claudia nos comenta que desde siempre fue aficionada a la música y que junto a sus hermanos crearon Los Hermanos Paz: cuentos, música y mucho más, una compañía que labora desde el 2001 en el rubro de la literatura infantil y cuentos musicalizados. En la compañía ella se desempeña como escritora e ilustradora.

En el caso de Eileen, ella es diseñadora gráfica. Nos explica que siempre tuvo la idea de que el arte debe ir relacionado al negocio, por lo que durante mucho tiempo planeó hacer cuentos para niños. Luego, empleando una técnica de creación similar a la creación artística, incursionó en la literatura infantil.

5.2. Percepción acerca de las características de la narrativa e ilustración infantil

Ante este tema los entrevistados comparten interesantes puntos de vista basados en su experiencia personal. En cuanto a la narrativa, en primer lugar, se dialoga acerca del tipo de lenguaje y forma de comunicar con los niños. En este aspecto, Rebeca nos comenta muy claramente como el autor debe crear una voz que conecte con los niños, la cual será diferente a su forma de comunicar como adulto. Ella destaca cómo no hay que subestimar el punto de vista real de los niños ya que esto puede llevar a infantilizar demasiado, y cómo hay que dejar espacio para la imaginación de los niños para que así puedan tener presencia en el proceso de construcción de contenido. Coincidiendo con esto Eileen destaca la importancia de dejar

espacio para la imaginación en producciones para niños más grandes, destacando que en estos casos es mejor el menor uso de ilustraciones.

En cuanto a los recursos textuales utilizados en la narrativa para niños, Gloria nos habla acerca del uso de la repetición. Ella comenta que esta es atractiva para los niños a la vez que favorece la memorización, el desarrollo del lenguaje y la comprensión de una estructura narrativa. A esto Eileen añade la importancia del uso de la rima como recurso para captar la atención de los niños. Ella comenta como en una ocasión realizó su inclusión en un proyecto luego de analizar la reacción de niños hacia ello. Igualmente, comparte cómo en la realización de una producción, su editor le recomendó la repetición de versos exactamente iguales al inicio y fin. Finalmente, en este punto Rebeca igualmente considera importante el ritmo y la cadencia en la forma de escribir, comentando esto podría hacer pensar en una música que acompañe el texto presentado.

Otro aspecto conversado en este punto fue la cantidad de texto utilizada en libros álbum y novelas cortas. De manera general se concuerda en el uso escaso de texto en el caso de los libros álbum, siendo esto debido al protagonismo de las imágenes y su importancia en la presentación del contenido. Rebeca nos comenta que el formato de libro álbum es muy “poético”, por lo que no necesita uso excesivo de texto ya que la ilustración siempre puede decir algo más de lo que dice el texto. En cuanto a esto, Eileen recalca como para ella es muy importante que la información que brindan texto e ilustración no sea repetitiva, sino por el contrario, complementaria. De esta manera, se crea una comunicación mucho más detallada y rica. Por otro lado, en el caso de las novelas cortas se concuerda en el protagonismo del texto, siendo más complementario el empleo de la ilustración. Claudia, de manera más detallada comenta que la extensión promedio de texto según los tipos de producción que ella realiza son 2 caras en Word para un libro álbum de 24 páginas, y 56 caras en Word para una novela extensa de plan lector.

Un punto importante tratado en este apartado es la forma de direccionarse al lector. En este tema Rebeca nos comenta como ella suele hacer uso de la primera o tercera persona en sus

relatos, evadiendo el uso de la segunda persona debido a que puede causar confusión en la transmisión del mensaje. Ella nos explica que emplea la primera persona con el fin de que el lector conozca de mejor manera al personaje principal, quién cuenta la historia. Para libro álbum, al igual que Claudia y Eileen, ella utiliza la tercera persona, destacando la inclusión de diálogo mediante el cual el lector llega a conocer la voz del personaje principal. Lo comentado por Kelly igualmente coincide con el uso de la tercera persona. Ella comenta como utiliza historias de manera oral utilizando a juguetes como los personajes principales.

Claudia nos explica cómo en sus producciones ha aplicado el uso de primera persona exclusivamente en la selección de libros de autoayuda, poniendo de ejemplo su obra *Chimoc, soy valioso*. Ella detalla que emplea esta persona para brindar mensajes directos al lector a modo de consignas, y de esa manera tener más influencia. Sustentando este uso de la primera persona, Francisca resalta cómo de esta manera se crea una mayor interacción protagonista-lector.

En cuanto a las características de la ilustración encontramos una diversidad de opiniones entre los entrevistados. De manera general, se concuerda que la ilustración es el elemento que más llama la atención a los niños en la literatura. Esta se presenta de diferentes estilos según el artista ilustrador, llegando a ser muy contrastantes en cuanto a su uso de color, detalle, o técnica compositiva. Se discute sobre qué contenido se muestra o se oculta para lograr el significado deseado, y qué planos se utilizan para crear el ambiente propicio para la correcta interpretación de la historia. Por ejemplo, Eileen resalta cómo la diagramación y tamaño de algunas ilustraciones tendrá la labor de evocar diferentes emociones en los niños. Ella, al igual que las hermanas Claudia y Andrea Paz cuidan mucho los detalles de expresiones de los personajes, del ambiente ilustrado y el uso de color para diferentes sensaciones según el contexto. Claudia, por ejemplo, nos comenta cómo ella y su hermana Andrea realizan sus ilustraciones bajo un concepto de “ilustración tierna” para los niños, y siempre considerando el impacto que el libro tendrá en pequeños lectores, quienes no leen y sólo interpretan las ilustraciones. Aportando a este concepto, Rebeca, nos comenta acerca de la falsa idea de que los libros para niños deben ser muy coloridos y alegres, presentando como contraste los libros con estilo más oscuro o monocromos que igualmente son atractivos para los niños de variadas

edades. A esto, Eileen añade que no debemos subestimar a los niños y su nivel de comprensión e interpretación, ya que actualmente ellos se encuentran más preparados a recibir diferente tipo de información a comparación de cómo fuese hace algunos años.

Una intervención muy interesante en este punto fue la brindada por Gloria. Ella destacó la situación de accesibilidad a los libros álbum debido a su alto costo de venta, explicando que no es un tipo de producción inclusiva, en especial para una sociedad con contrastantes niveles económicos como lo es Perú. Frente a esto ella nos comentó acerca de un proyecto del cual formó parte, el cual consistía de la realización de fascículos literarios en vez de libros, para el plan lector de alumnos de una institución educativa situada en un sector de bajo nivel adquisitivo.

5.3. Percepción en cuanto al uso de la narrativa e ilustración en la educación infantil

Luego de realizadas las entrevistas a especialistas, apreciamos que la mayoría de los entrevistados concuerda en que es positivo el uso de la narrativa e ilustración en la educación infantil. Desde el punto de vista de los profesores entrevistados, destaca la importancia del uso de una narrativa acorde a los intereses propios del alumno. De esta manera comparten como utilizan la técnica de crear historias de manera oral en respuesta a esto, o el utilizar historias selectas con la temática de preferencia. En cuanto a este aspecto, Kelly nos explica como dentro de la pedagogía Suzuki y enseñanzas del maestro Takahashi, existen temáticas usuales para narraciones, las cuales son utilizadas con un fin didáctico específico y de manera oral.

En este punto Francisca comparte acerca del poder de la narrativa en cuanto a su vínculo y creación de empatía con los niños. Ella comenta como ellos se interesarán más en el personaje y su historia, y cómo esto puede animar a la exploración y adquisición de nuevas capacidades. Da como ejemplo la exploración de sonoridades no convencionales en la flauta travesa, conocidas académicamente como técnicas extendidas. De igual manera considera importante

el utilizar este recurso por la mayor cantidad de medios posibles, como libros, podcasts, audios, etc., con el fin de abarcar una mayor cantidad de tipos de aprendizaje. Esto lo contrasta con la forma de aprender actual de los niños, y como es su realidad en comparación de lo que fue la nuestra.

Rebeca nos explica como ella considera que los libros son excelentes herramientas para comunicar y divulgar conocimientos, más no deben encasillar a los niños en una forma de pensar o actuar, ni presentarse como libros con un fin determinado. Por el contrario, debieran abrir la mente de los niños con el objetivo de que ellos creen su propia opinión respecto a la temática tratada. Ella nos comparte un ejemplo del libro *Concierto de Piano*, el cual es una historia acerca de una niña que debe dar un concierto, pero está nerviosa. Nos comenta que en el cuento aparecen situaciones entretenidas, así como personajes irreverentes que acompañan a la niña a superar ese momento. Tal como ella comentaba, se trata una temática en especial, pero no se dice específicamente como lidiar con el conflicto. A esto Eileen agrega que, en su caso, ella igualmente considera la narración como un medio indirecto para transmitir valoración cultural y musical, más no se presenta la música como en una clase. Por su parte, Claudia resalta que considera a la narración como un medio para humanizar, educar en sensibilidad y desarrollar la empatía.

La ilustración igualmente ha sido considerada un recurso importante por los entrevistados. En primer lugar, destaca el uso de imágenes para el aprendizaje de conceptos de manera más rápida y eficiente. En este punto Gloria recuerda la frase “Una imagen vale más que mil palabras”, haciendo referencia al detalle y capacidad de transmisión de información de una imagen. Los entrevistados concuerdan en que el uso de ilustraciones tiene una importancia tanto motivadora como memorística, ayudando así a la adquisición de conocimiento tanto en libros informativos como en literatura. A esto, Claudia agrega que la ilustración será un recurso que ayude a desarrollar la percepción visual y la estética. Eileen, por su parte recalca que la ilustración servirá para aterrizar los conceptos presentados en un libro.

En relación a este punto, Kelly nos comenta acerca de un interesante libro que ella utiliza para la creación musical con sus alumnos. Se trata del *Calendario de improvisación* de Will Offerman, el cual consta de la presentación de imágenes monocromas de diversas temáticas, sobre las cuales el alumno explorará creando sonidos y melodías que representen lo visto. Ella nos explica que su proceso de creación es, en primer lugar, conversar respecto a lo que sucede en la imagen y que sonidos pueden representarlo, para luego pasar a la fase de creación con el instrumento. Ella recalca que para algunos alumnos este proceso es muy motivador, les ayuda a desarrollar su creatividad y experimentar. En este momento, realizamos conjuntamente un contraste con el material didáctico evaluado *A dozen a Day*, el cual igualmente presenta una ilustración alusiva a cada pequeño ejercicio. Concluimos que en este material el proceso de asociación imagen- sonido es inverso, ya que se presenta la melodía ya escrita y representada por la ilustración.

Finalmente, al conversar con Francisca acerca el uso de ilustración, ella da un paso más allá considerando el cómo aprenden los niños actualmente y cómo su es muy relacionado a lo tecnológico. Ella destaca la importancia del material audiovisual e interactivo, los cuales, en mayor grado que la ilustración, crearán un mundo para el niño fomentando así más interés y conexión con el contenido de la literatura. Complementando lo dicho por Francisca, Eileen nos comenta cómo su libro musicalizado *Valentín* ha causado un gran impacto en pequeños lectores debido a la inclusión de música, letras de canciones, coreografías y presentaciones en vivo que realizan.

5.4. Percepción en cuanto al uso del personaje protagonista

De manera general, los entrevistados dan importancia al uso de un protagonista y los efectos que este puede tener en los niños lectores. Recalcan la presencia de sentimientos de empatía hacia los personajes, así como la capacidad identificarse con ellos, y se concuerda que la mayor función del protagonista es hacer vivir a los niños experiencias y situaciones nuevas. Aun así, se encuentran opiniones opuestas en cuanto a la eficiencia en el modelado de actitudes y comportamientos.

El uso de un personaje protagonista fue un tema ampliamente debatido con Francisca. En primer lugar, ella nos comenta acerca del exceso de información que manejan los niños hoy en día, la cantidad y acceso a personajes existentes a comparación de años atrás y cómo debido a eso los profesores deberán ser muy cuidadosos en llevar a cabo la presentación de un protagonista que realmente logre ser importante para los niños. Ella destaca igualmente la importancia de la interacción con el personaje, la cual considera deberá ser por la mayor cantidad de canales posibles (visual, auditivo, textual). De igual manera, la narración de hechos que le sucedan a este personaje será de vital importancia para que el niño se apropie de él. En este aspecto, comenta como sería interesante utilizar al personaje también para trabajar el estrés y frustración en la práctica, lo cual es importante aceptar y saber cómo manejar desde temprana edad para que, en el futuro, el músico tenga un estado mental estable que le permita desarrollarse plenamente como profesional sin caer en problemáticas relacionadas al exceso de exigencia, baja tolerancia al error o estrés.

Por su parte, Rebeca recalca que el leer acerca de un personaje y su comportamiento no significa que uno vaya a actuar de la misma manera. Nos da el caso de antihéroes o libros con personajes niños muy traviosos, los cuales más que servir de ejemplo son una forma de vivir diferentes situaciones ajenas a uno. Ella señala que los niños se pueden identificar con el personaje, pueden sentir empatía hacia él y reflexionar sobre sus acciones, más esto no significa que se presente una relación causa-efecto. A esto Gloria añade la posibilidad de trabajar con los niños en cuanto a crear soluciones a los problemas que atravesase el protagonista. Ella comparte que de esta manera los niños desarrollan una visión crítica y la capacidad de resolución de problemas.

Adicionalmente, Kelly nos presenta una interesante propuesta que ella utiliza en la enseñanza. Esta consta de personajes propios de su estudio de flauta, quienes son peluches y tienen diversas labores como ayudar a la correcta posición de las manos, de los hombros, recordar la respiración, entre otros. En este caso puntual los personajes están en el aula con los niños, lo cual crea una interacción directa con ellos. Los personajes tienen historias inventadas por ella, las cuales se narran durante la clase con el propósito que el alumno asimile y recuerde el

aspecto técnico que se está trabajando sin tener que recurrir a tecnicismos y simplemente indicaciones.

5.5. Percepción en cuanto a la evocación de emociones y sentimientos mediante el uso de los recursos analizados

Tras conversar con los entrevistados, hemos visto que han coincidido en considerar a los colores y el estilo de ilustración elementos importantes en la transmisión de emociones en las ilustraciones. Empezando a partir de nociones más elementales, Kelly nos comenta que utiliza imágenes mentales de colores para que los niños expresen diferente carácter en obras o secciones de obras, o en el trabajo de dinámicas. Ella nos comenta que esto funciona muy bien en caso de alumnos con habilidades de aprendizaje visual. Dando un paso más allá, Gloria comenta cómo se vincula lo previamente percibido con los sentidos en diferentes situaciones y las emociones que estas nos hicieron sentir en dicho contexto. Presenta el caso de olores que nos evocan situaciones, cómo la música cambia la percepción de ciertas vivencias, o cómo efectivamente las ilustraciones tienen el poder de hacer que algo sea agradable o desagradable al lector.

De acuerdo a esto, Rebeca y Eileen agregan que los colores juegan un papel crucial en cómo se transmitirá el mensaje de la obra. Eileen indica cómo todo comunica, dando el ejemplo de cómo los tipos de trazo de dibujo que pueden causar diferentes sensaciones al lector. Trazos redondeados son más amables y denotan cercanía, mientras que trazos más puntiagudos y alargados serán más tétricos y dramáticos. De esta manera, concordando con Rebeca, sostienen que una misma obra ilustrada por personas diferentes podrá tener un significado general contrastante que evocará diferentes emociones en los lectores. En este punto Rebeca comenta acerca de diferentes estilos de ilustración en narrativa mencionando, por ejemplo: el collage, libros silenciosos (presentan solo imágenes), ilustraciones monocromas con un toque de color e ilustraciones que asemejan el dibujo infantil.

En cuanto al uso del color, Claudia y Eileen comparten el concepto de que colores oscuros o sucios, gamas de azules o marrones se utiliza para situaciones tristes o reflexivas, mientras que el uso de colores vibrantes se utiliza para situaciones felices y optimistas. Por su parte, Rebeca resalta que los niños se sienten atraídos a una variedad de estilos de ilustración, no siendo determinante que los colores tengan que ser siempre alegres como se piensa en algunas ocasiones. Adicionalmente, Claudia recalca como el tamaño de las ilustraciones también juega un papel importante al evocar emociones. En este punto presenta como ejemplo la aparición de una araña de gran dimensión, con el fin de crear un poco de miedo y así los niños comprendan los sentimientos del personaje en ese momento.

En cuanto a la narración, Francisca nos comenta como más efectivo que decirle al niño directamente como se siente un personaje, es presentarle situaciones para que él mismo pueda crear su idea de cómo se siente dicho personaje. De esta manera, aplicando esto a la música, luego se le podrá pedir que toque una melodía haciendo que se escuche como se siente el personaje en una parte de la narrativa seleccionada. Adicionalmente, comenta como en este aspecto también se podría crear actividades en las cuales, por ejemplo, el niño dibuje como se siente al conocer una situación específica, o que dibuje como siente que suene un instrumento en particular. Ella nos explica que al reflexionar en estos aspectos y concretarlos visualmente, se genera plasticidad cerebral y se trabaja los conceptos de vocabulario emocional de manera transversal.

5.6. Experiencia en el proceso creativo y trabajo ilustrador-narrador

En este apartado nos centraremos en las respuestas de los especialistas ilustradores y escritores. En primer lugar, los entrevistados concuerdan que el trabajo conjunto entre el autor y el ilustrador depende mucho del tipo de producción a realizar. Rebeca nos comenta acerca de un gran contraste entre una producción libro álbum, frente a la producción de una novela corta. Coincidiendo con lo compartido por Gloria, explica que se realiza un gran trabajo conjunto con el fin de representar óptimamente la esencia del contenido de la historia. Ambas autoras mencionan que durante este proceso suelen comunicarse con los ilustradores, quienes solicitan el *feedback* correspondiente a las ilustraciones presentadas y consultan qué

detalles desearían agregar o como visualiza el autor a los personajes. A pesar de que el autor tiene influencia, el estilo del ilustrador se suele respetar. De esta manera inferimos que él será quien tome las decisiones con respecto al impacto visual, colores, detalles y conexión visual con los lectores. En cuanto a la novela corta, los entrevistados relatan que la comunicación suele ser más unidireccional. El ilustrador solo hará una consulta previa al autor, a lo que luego enviará su propuesta de ilustración. Adicionalmente, Rebeca nos comparte su experiencia de trabajar con un editor como mediador, observando que en esta forma de trabajo el editor trabaja con el ilustrador en base a unos bocetos que ella había realizado anteriormente. En este proceso ella igualmente podía aportar brindando detalles y sugerencias.

Gloria comenta acerca de su experiencia realizando sus propias ilustraciones. Ella no es artista plástica formada, sino aficionada, pero se adentró en este rumbo en la realización de creado conjuntamente con sus hijos. Tras no conseguir que uno de ellos realizara las ilustraciones, ella decidió ilustrarlo. Fue una sorpresa para ella el recibir la motivación por parte de la editorial, quien expresara que ilustraciones propias del autor son muy valiosas en este rubro ya que crea una conexión directa del contenido con el lector.

Claudia comparte que ella y su hermana Andrea realizan las ilustraciones para sus libros en un espacio de su estudio al cual denominan la fábrica de sueños. La técnica que utilizan es tinta y acuarelas. Ella además agrega que su forma de trabajo es en equipo, el cual también integra su hermano Cristóbal. Ellos escriben, ilustran, musicalizan, diseñan y dramatizan sus producciones trabajando de manera integral. Para la escritura y diagramación, ella y su hermana siempre tienen ya definido como será la organización del texto e ilustración.

Eileen, por su parte nos comparte como a raíz de un sueño, experiencias personales y el afán de compartir su amor por la música afroperuana, llegó a darle a vida a su obra *Valetin* y con ello, a todo el proyecto que este implica. En cuanto a la ilustración, relata que ella utiliza su estilo propio y natural en acuarelas. En su proceso realiza una variedad de ilustraciones, las cuales va modificando y seleccionando hasta encontrar la que mejor aporte al significado y comprensión la historia. En este punto nos comentó acerca de una escena en particular, de la

cual tenía dos opciones. Una presentaba un campo visual cercano, mientras que otra era más distante y amplio, por tanto, contaba con mayor contenido. En esta ocasión, luego de evaluar y recibir *feedback*, decidió optar por la ilustración de mayor campo visual, ya que aportaba mayor información al contexto de la historia.

Claudia y Eileen cuentan con producción de libros musicalizados. En el caso de Claudia, el material sonoro ha sido realizado por Martín Venegas y Cristóbal y Andrea Paz (hermanos de Claudia), mientras que en la producción de Eileen fue realizado por Javier Lazo. Claudia menciona que ella y sus hermanos fueron los pioneros en Perú en la realización de libros musicalizados, y recalca la importancia del uso de la música como complemento a diferentes escenas de la historia. Eileen, por su parte, comenta que al ser su obra una forma de demostrar su amor hacia la música afroperuana, era esencial incluir música afroperuana propia y acorde a la temática del libro. Ella destaca cómo la música ha hecho que el libro se vuelva casi un juguete para los niños, y cómo ha logrado conectar con ellos tanto aquí en Perú como fuera, transmitiendo y divulgando así la cultura peruana. En ambos casos las autoras nos comparten que utilizan las plataformas *Spotify* y *Youtube* como parte de su divulgación. Claudia comenta que el material se encuentra en forma de audiolibros, los cuales incluyen música, mientras que Eileen comenta que las canciones de su libro se encuentran en dichas plataformas.

6. Resultados y discusión

A continuación, detallaremos los resultados obtenidos como producto de la investigación realizada.

6.1. Resultados

Como resultado del Estudio 1, hemos analizado el uso de la narrativa e ilustración en 11 materiales pedagógicos de enseñanza de flauta travesa. En primer lugar, hemos observado dos usos contrastantes de ilustración: complementaria e inmersiva. La primera se refiere a ilustración que abarca un espacio pequeño en la diagramación y acompaña al texto, más no es el contenido principal, mientras que, por su parte, la ilustración inmersiva abarca una o

ambas caras del material, asemejando de esta manera a un libro álbum y adquiriendo más protagonismo. Los materiales que presentaron ilustraciones complementarias son *Iniciación en la flauta*, *Escuchar, leer y tocar*, *A dozen a day*, *Querflöten spielen und lernen*, *Colorful flute*, *Colour flute A*, *Let's play flute* y *Fluting Stars 1*. En caso contrario, los materiales que presentaron ilustraciones inmersivas son *Krullebol*, *Funky flute book 1* y *Flute Zoo 1*. Estos materiales igualmente contienen ilustraciones complementarias dentro de su diseño.

En cuanto a las características de las ilustraciones presentadas, encontramos una diferencia principal en cuanto al uso del color. Por un lado, encontramos materiales como *Escuchar, leer y tocar*, *Iniciación en la flauta*, *Querflöten spielen und lernen*, y *A dozen a day*, los cuales presentan ilustraciones monocromas en color negro. De manera contrastante, los materiales *Colorful flute*, *Colour flute A*, *Let's play flute*, *Fluting Stars 1*, *Krullebol*, *Flute Zoo book 1* y *Funky flute book 1*, presentan ilustraciones a color.

Otro aspecto a diferenciar en el uso de las ilustraciones, es la función que estas cumplen en cada material. Las funciones que hemos definido son:

1. **Creativa** - Ilustraciones presentes como recurso para el proceso de creación del alumno.
2. **Complementaria decorativa** – Ilustraciones alusivas a la temática de las canciones o ejercicios presentados que ornamentan el contenido del material didáctico.
3. **Memorística** - ilustraciones que presentan un vínculo con el contenido teórico para favorecer el aprendizaje de conceptos.
4. **Interactiva** – Ilustraciones que se dirigen directamente al lector con el fin de captar su atención y brindarle recordatorios o indicaciones.
5. **Didáctica** - Ilustraciones que favorecen en el aprendizaje y práctica de conceptos.

A continuación, en la Tabla 5 presentamos la función de ilustraciones presentes en cada material didáctico analizado en el estudio.

Tabla 5. ***Función de la ilustración en los materiales seleccionados***

	Material didáctico	Creativa	Complementaria decorativa	Memorística	Interactiva	Didáctica
1	A Dozen a day	✓				✓
2	Querflöte spielen und lernen	✓				✓
3	Iniciación en la flauta		✓			
4	Funky flute book 1		✓			
5	Let's play flute		✓	✓		
6	Krullebol		✓			✓
7	Escuchar, leer y tocar		✓		✓	✓
8	Colorful flute		✓		✓	✓
9	Colour flute A		✓			✓
10	Fluting Stars 1	✓	✓			✓
11	Flute zoo book 1		✓			✓

Fuente: Elaboración propia

De manera resaltante hemos observado el recurso memorístico de iniciar el nombre de personajes con una letra del cifrado americano. Esto lo podemos apreciar en los métodos *Let's play flute* y *Krullebol*. Igualmente, hemos encontrado el uso de un personaje protagonista que interactúa directamente con el lector en los materiales *Colorful flute* y *Krullebol*, y *Escuchar, leer y tocar*.

En cuanto al uso de la narrativa hemos apreciado un uso limitado en los materiales evaluados. En este punto hemos definido tres funciones principales en su uso: texto informativo y descriptivo, narrativa creativa para creación de imágenes mentales y como texto rítmico. Podemos observar que de manera general los materiales didácticos han utilizado texto informativo y descriptivo. En la Tabla 6 detallamos los tipos de narración que incluyen cada material didáctico.

Tabla 6. ***Función de la narrativa en los materiales seleccionado***

	Material didáctico	Informativo descriptivo	Texto rítmico	Narrativa creativa
1	Método de Flauta	✓		
2	Querflöte spielen und lernen	✓	✓	
3	Iniciación en la flauta	✓		
4	Funky flute book 1	✓	✓	
5	Let's play flute	✓	✓	
6	Krullebol	✓		✓
7	Escuchar, leer y tocar	✓		✓
8	Colorful flute	✓	✓	
9	Fluting Stars 1	✓		
10	Flute zoo book 1	✓	✓	

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la cantidad de texto utilizada, de manera general se ha apreciado que las intervenciones textuales suelen ser extensas al inicio del material y luego cortas en lo restante, con excepción de *Fluting Stars 1*. Este material es el único que presenta secciones intercaladas de texto y presentación de actividades y nuevo contenido. En los materiales evaluados se utiliza lenguaje claro y conciso, y en la mayoría de los materiales se evaden tecnicismos, refiriéndose a ellos de manera más natural y cotidiana con ejemplos u ejercicios. En el caso de los textos rítmicos narrativos y narración creativa, las temáticas son muy sencillas y se relacionan con una historia, lo que debe recordar el alumno o el movimiento musical de la pieza. Exclusivamente en el caso de *Colour flute A* vemos que es un material enteramente visual y musical, y no se utiliza texto en toda su extensión. En el caso de *A Dozen a day* se presentan solo títulos de cada ejercicio, los cuales evocan el movimiento musical a realizar.

Adicionalmente hemos visto que en el caso de los materiales *Fluting Stars 1*, *Colorful Flute* y *Krullebol*, *Escuchar, leer y tocar*, *Funky flute book 1*, *Querflöten lernen und spielen* y *Flute zoo*

1, se presenta material complementario con alta cantidad de contenido ilustrado. Este material lo hemos delimitado de la siguiente manera:

1. **Actividades:** Se refiere a actividades musicales extra musicales como crucigramas, unir palabras, completar conceptos, juegos de recorridos, señalar correcto o errado, entre otros.
2. **Diplomas de reconocimiento:** Presentes al final del material didáctico para premiar al alumno.
3. **Espacios de creación:** Secciones en las cuales se propone que el alumno cree su propia música o dibuje según lo solicitado.

Por unanimidad, observamos que lo más utilizado son las actividades. Los materiales *Método de flauta*, *Iniciación en la flauta*, *Let's play flute* y *Colour flute A* no han sido incluidos debido a que no presentan ningún material complementario. En la Tabla 6 presentamos los materiales didácticos que han presentado materiales complementarios y de qué tipo.

Tabla 7. **Presencia de materiales complementarios**

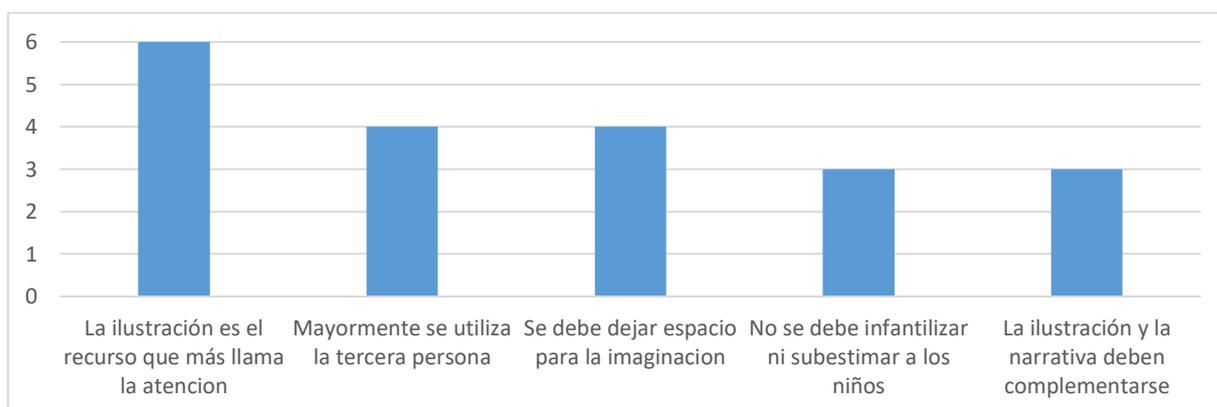
	Material didáctico	Actividades	Diploma de reconocimiento	Espacios de creación
1	Fluting Stars 1	✓	✓	✓
2	Colorful flute	✓		✓
3	Krullebol	✓		✓
4	Escuchar, leer y tocar	✓		
5	Funky flute book 1	✓		
6	Querflöte spielen und lernen	✓		✓
7	Flute zoo book 1	✓	✓	✓

Fuente: Elaboración propia

Como resultado del Estudio 2, hemos conocido la perspectiva acerca de diversos temas relacionados a la narrativa e ilustración infantil por parte de un total de seis profesionales en las especialidades de educación musical, literatura infantil e ilustración infantil. Al comparar

las respuestas obtenidas en la realización de las entrevistas, hemos observado una importante coincidencia entre ellas. A continuación, en la figura 21 observamos que todos los entrevistados coinciden en considerar a la ilustración como el recurso que más llama la atención en el proceso de lectura infantil. Por mayoría, se concuerda que la literatura infantil no debe presentar la totalidad del contenido, por el contrario, debería dejar espacio para la imaginación de los niños. De igual manera, se observa la preferencia hacia el uso de la tercera persona en la narración infantil debido a su facilidad de comprensión. Finalmente, la mitad de los entrevistados concuerdan en que no se debe infantilizar la escritura destinada a niños, y, en cuanto al vínculo de la narración con la ilustración, destacan que no deberían repetir el contenido sino complementarlo.

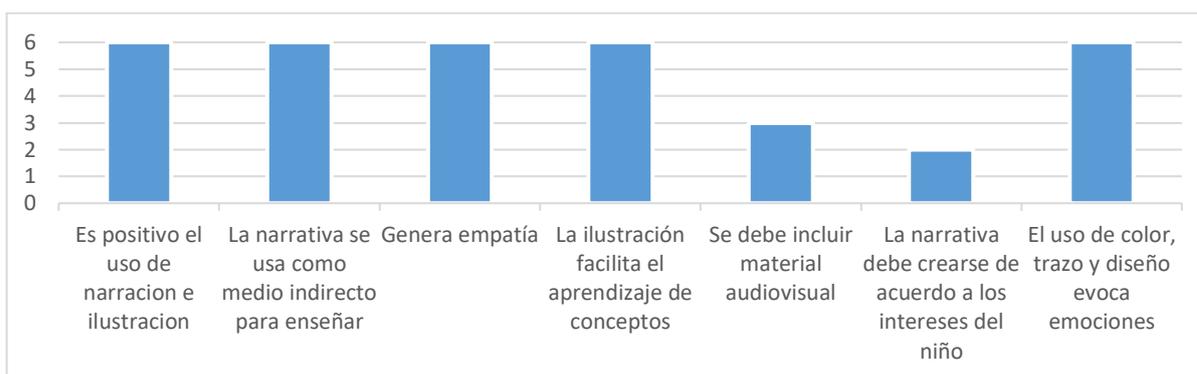
Figura 21. *Perspectiva respecto a las características de la narrativa e ilustración infantil*

Fuente: Elaboración propia

La figura 22 presenta la perspectiva en cuanto al uso de la narrativa e ilustración como recursos para la educación. En este apartado observamos la mayor coincidencia de opinión entre los profesionales. Se concuerda que: el uso de la narración e ilustración en la enseñanza es positivo, la narrativa se utiliza como medio indirecto para la enseñanza de diversas temáticas, la narrativa genera empatía, la ilustración facilita el aprendizaje de conceptos, y el trazo, color y diseño evocan emociones en el lector. La mitad de los entrevistados concuerdan en que la inclusión de material audiovisual complementario sería favorable, mientras que en minoría, 2 especialistas consideran que el contenido narrativo deberá irse creando de acuerdo a los intereses del niño.

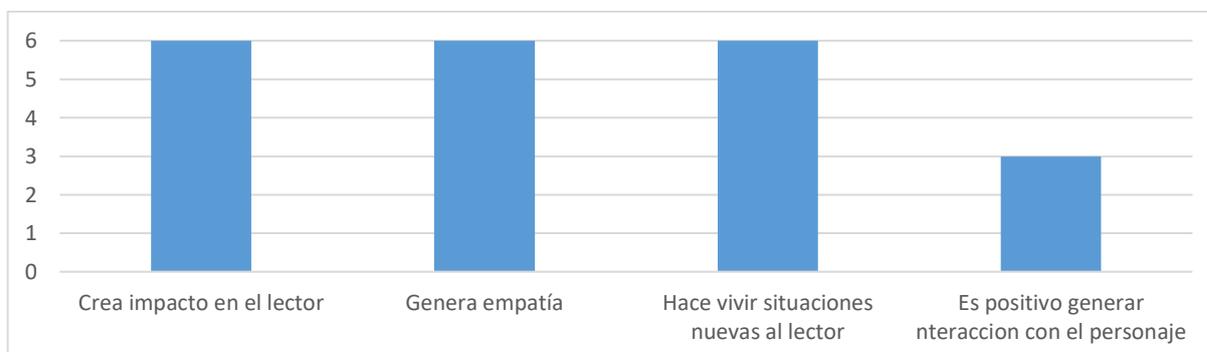
Figura 22. *Perspectiva respecto al uso de la narrativa e ilustración en la educación*

Fuente: Elaboración propia

A continuación, la figura 23 presenta la perspectiva de los profesionales en cuanto al uso de un personaje protagonista. Se concuerda que su uso crea impacto y sentimientos de empatía en el lector, y le permite vivir situaciones ajenas a él. La mitad de los entrevistados concuerda en que sería positivo generar interacción con el personaje protagonista.

Figura 23. *Perspectiva acerca del uso de un personaje protagonista*

Fuente: Elaboración propia

6.2. Discusión

Luego de realizado el siguiente estudio hemos profundizado en el uso de los recursos de ilustración y narración como herramienta didáctica en materiales didácticos para la enseñanza de flauta travesa, y hemos validado una percepción positiva con respecto a ellos por parte de especialistas en el rubro de la educación musical infantil en flauta travesa, ilustración infantil y narrativa infantil. A continuación, contrastaremos los resultados obtenidos con lo previamente investigado en el marco teórico.

En primer lugar, de acuerdo a lo conversado en las entrevistas, verificamos la importancia en la creación de una narrativa que atraiga a los lectores infantiles. Como nos comentaron los entrevistados en diversas ocasiones, el dirigirse a un público joven requiere de cierta destreza, manejo de un vocabulario acorde y un flujo de contenido que conecte con el lector. De esta manera, Claudia Paz nos comentó acerca de la importancia que ella y su equipo consideran a escribir, señalando tres momentos cruciales y las sensaciones que estos deben tener en el lector. El inicio deberá captar su atención, el nudo emocionarlos y crear expectativa, mientras que el final deberá dejarlos contentos, con ganas de leer más y no decepcionarlos. Estos tres momentos descritos por la entrevistada, concuerdan con lo presentado por Lluch (2013). Como presentamos anteriormente, el autor define la estructura de la narrativa infantil en cinco fases con las mismas características a las presentadas por la entrevistada, pero en diferente distribución.

En cuanto a la influencia en el aprendizaje de valores, interpretación de la narrativa y su efecto en el comportamiento infantil, por mayoría, los entrevistados han recalcado que la literatura infantil lleva al lector a conocer y vivir nuevas experiencias, sobre las cuales él creará su propia percepción, opinión y perspectiva, destacando sentimientos de empatía e identificación con personajes. Este aspecto concuerda directamente con lo presentado por Núñez Delgado (2009), quien nos explica que la narrativa tiene un gran poder de influencia en el pensamiento del lector. En este mismo aspecto, vemos cómo al igual que lo detallado por las entrevistadas Eileen Wong y Claudia Paz, donde resaltaban la importancia del uso de la música conjuntamente con la literatura, Colwell (2013) y Toboso y Viñuales (2007), destacan los beneficios de los cuentos musicalizados en torno al aprendizaje lecto-escritor y la apreciación musical. En el caso de la obra *Valentín*, de Eileen Wong, esto coincide con lo estipulado por Colwell (2013), quien señala que la mayoría de formas en que se trabaja la musicalidad mediante la narrativa infantil es mediante el uso de la percusión, lo cual apreciamos en esta producción en forma de zapateo afroperuano. Adicionalmente, Fallin (1995) destaca la importancia del uso de la narrativa para promover la interculturalidad, temática que hemos presenciado y corroborado su influencia igualmente en la producción de Eileen Wong.

La influencia en el uso de imágenes mentales y narrativa en la interpretación musical fue un tema conversado con las entrevistadas especialistas en enseñanza musical a niños. Ambas señalaron estar a favor de utilizar este recurso oral en la transmisión de conceptos, creación de ideas musicales y otros ámbitos durante sus clases. Este es el caso de crear historias de un personaje que vive en algún lugar de los brazos o manos con el fin de mejorar la postura del alumno, o de usar historias con momentos contrastantes que evocan momentos con diferente carácter en una obra musical. Acerca de esto, Zelenkova (2010) ha corroborado que el uso de la creación y narración de historias con el fin de preparación de obras musicales es altamente efectivo, por lo cual la estrategia de las entrevistadas es validada.

En lo referido a la influencia que puede conllevar el uso de un personaje protagonista, los entrevistados concuerdan por unanimidad que, tal como señala Ulfat (2020), este puede causar un gran impacto en las emociones del lector creando sentimientos de empatía e identificación con el personaje o las situaciones que se le presentan. De igual manera, al igual que señala Serafini y Moses (2014), los entrevistados consideran que mediante el uso del protagonista el lector vivencia nuevas situaciones o contextos ajenos a él.

En el análisis de los materiales didácticos de enseñanza de flauta travesa para niños hemos apreciado el uso de narración como texto rítmico. Este recurso ha sido utilizado con el fin de narrar lo que irá haciendo el niño mientras interpreta, brindar recordatorios y narrar situaciones. La narración con texto rítmico tiene su principio en las sílabas rítmicas de la metodología Orff, las cuales han sido adaptadas a los fines anteriormente mencionados. En el caso de las narraciones con texto rítmico observadas hemos presenciado con regularidad la presencia de una estructura que presenta repetición, rima y uso de palabras de máximo dos sílabas de extensión. Debido a esto y a que los textos que han incluido estos recursos se encuentran en habla inglesa, no consideraremos los acentos prosódicos. En este aspecto, Martínez (2020) y Moerk (1985) destacan como las características anteriormente mencionadas favorecen al entendimiento del ritmo musical, intensidad y duración, siendo así un recurso didáctico altamente efectivo. Adicionalmente a los textos mencionados, Eileen Wong, nos comenta acerca de la eficacia de la rima y repetición, y comparte como en su obra

Valentín utiliza texto rítmico a la par de la percusión corporal, proceso señalado como efectivo por Sarrazín (2016).

En el caso de la ilustración, hemos visto que la mayoría de los materiales didácticos analizados que utilizan la ilustración como recurso están dirigidos al público infantil. Considerando lo estipulado por Novovic y Popovic (2019), quienes señalan que la mayoría de los niños elegirá un libro por su contenido visual, entendemos que la ilustración se utiliza como recurso motivacional y con fines de hacer atractivo el material al alumno joven. Asimismo, las autoras señalan una serie de beneficios que acarrea el uso de ilustraciones en los libros para niños y que coinciden con lo comentado por los entrevistados, refiriéndose al desarrollo lingüístico cognitivo, valoración estética, y desarrollo integral humano, temática que ha sido tratado en las entrevistas realizadas.

La relación entre el texto y las ilustraciones ha sido un tema sobre el cual se han pronunciado los entrevistados haciendo ver la gran importancia de la simbiosis de ambos recursos y los consensos que debe haber en la fase creativa para obtener un correcto producto. Se ha conversado acerca de cómo es el trabajo conjunto entre ilustrador y autor, así como sus variaciones según el tipo de producción literaria. En este contexto recordamos lo considerado por Hladikova (2014), quien señala que el éxito en una producción para niños depende del vínculo entre el texto y la ilustración, siendo la ilustración un mediador entre autor y texto.

En el análisis realizado hemos apreciado el uso de la ilustración de acuerdo a dos de las formas de interacción entre ilustración y texto presentadas por Novovic y Popovic (2019), interacción simétrica e interacción complementaria. Interacción simétrica se refiere a que ambos recursos presentan la misma información, mientras que interacción complementaria es cuando la simbiosis de la información de ambos crea significado completo. La interacción complementaria y de intensificación ha sido igualmente un tema recurrente en las entrevistas, hacia las cuales los entrevistados han mostrado mayor predilección de uso. Por otro lado, de acuerdo al uso de la imagen y basándonos en las categorías presentadas por Erro (2000), en el análisis hemos observado que la mayoría de materiales cuentan con ilustración

complementaria, mientras que solo dos presentan parcialmente formato de libro álbum o ilustraciones inmersivas que abarcan una página de extensión.

Según lo definido por Durand (2005), los materiales didácticos analizados que han presentado importante uso de la ilustración estarían en la categoría de libros con ilustración para aprender, lo cual refiere a producciones en las cuales la ilustración tiene el propósito de facilitar el aprendizaje al alumno. En esta categoría, por lo tanto, hemos apreciado en el análisis y en las entrevistas el uso de ilustraciones como imagen mental para asemejar la cantidad de aire utilizado al interpretar la flauta, ilustraciones que describen la temática de las canciones presentadas, ilustraciones didácticas que presentan conceptos de lenguaje musical e ilustraciones que forman parte de actividades musicales y extra musicales.

Asimismo, de acuerdo al mismo autor observamos la categorización de 4 vías de comunicación de la ilustración infantil. Contrastando con lo expuesto por los entrevistados, observamos coincidencias en el uso de ilustraciones vía objetiva y vía empática afectiva e icónica. En lo referido a vía objetiva destacamos el uso de detalles puntuales y expresiones de los personajes que definen el curso de la historia, como nos comentaron las ilustradoras entrevistadas. Acerca de la vía empática afectiva dialogamos extensamente con Eileen Wong y Claudia Paz, quienes detallaron como el uso del color, diagramación y trazos causan diferentes sensaciones en los lectores. En este punto, recalamos lo expuesto por Hair (1995) y Polzella (1998), quienes estudiaron como el color y línea sirven de herramientas para desarrollar la escucha y comprensión musical. Finalmente, la vía señalética fue apreciada principalmente al inicio de cada material didáctico analizado, refiriéndose a aspectos técnicos acerca de partes del instrumento, técnica de correcta postura y respiración, entre otros.

Refiriéndonos específicamente a uso de ilustración para el aprendizaje musical, podemos destacar los siguientes usos apreciados en los materiales didácticos analizados. En primer lugar, encontramos las ilustraciones con fines facilitar al alumno la comprensión de nociones como la altura del sonido, lo cual es apreciable en el material *Flute zoo book 1*. Este uso, de acuerdo a Kalyuga et al. (2000), cumple con un papel de intensificador de significado, creando

dos canales de comunicación con el alumno. Seguidamente apreciamos en materiales como *Colour flute A*, *Flute zoo book 1* y *Let's Play flute*, la presencia de un sistema y diagramación de notación musical que es llamativa para el alumno. Como indica Kuo y Chuang (2013), el uso de una notación llamativa y de fácil comprensión, será clave en la motivación hacia la práctica musical por parte de los niños. Kuo y Chuang (2013) llevaron a cabo una compilación de material didáctico de lenguaje musical, el cual incluye el sistema de notación McCutcheon (2005). De manera similar, el material didáctico analizado *Color Flute A* cuenta con un interesante sistema de notación no tradicional, el cual emplea colores e ilustraciones, los cuales denotan un paso previo a la lectura musical.

7. Conclusiones

La realización de este trabajo de investigación ha permitido una detallada observación y profundización en el uso de los recursos de narración e ilustración en diversos materiales didácticos de enseñanza de flauta travesa para niños provenientes de diferentes partes del mundo y publicados en un amplio rango de tiempo. Algunos de ellos además de contener los recursos analizados han presentado la inclusión de material complementario impreso y auditivo. Adicionalmente, hemos conocido la perspectiva de profesores especializados en enseñanza de flauta travesa a niños, ilustradores y escritores infantiles, con el fin de comprender más a fondo como se utilizan estos recursos en la literatura y educación infantil, así como cuáles son sus características principales. A continuación, responderemos a cada uno de los objetivos del estudio con el fin de apreciar las conclusiones respecto a cada uno de ellos.

En relación al primer objetivo específico, hemos observado que la implementación de la narración e ilustración se ha realizado de maneras diferentes en los materiales didácticos analizados. Según la diagramación y uso de ilustración, podemos inferir cuales materiales están pensados en ser utilizados por niños pequeños, quizás desde la etapa pre-lectora. Vemos, por ejemplo, el caso del material *Colour flute A*, el cual no cuenta con ninguna clase de texto, y se basa solo en ilustraciones que representan ritmos. Un caso similar es el de *Flute zoo book 1* y *Krullebol*, los cuales de manera característica presentan un alto contenido gráfico, haciendo uso de ilustraciones inmersivas que, como señalamos anteriormente, simulan

parcialmente un libro álbum. Estos materiales, al igual que *Colorful flute*, *Funky flute book 1* y *Flute stars 1* muestran claramente ser destinados a niños, todos cuentan con actividades didácticas con alto contenido gráfico y son vistosos. Comparando con lo conversado en las entrevistas, podríamos decir que este tipo de diagramación e importancia dada a las ilustraciones, asemeja a las producciones literarias destinadas a niños. Además del contenido de ilustración, su contenido textual es de corta extensión y conciso, lo cual demuestra ser así para la mejor comprensión del público joven.

En los materiales restantes hemos apreciado una diferente aproximación al uso de la ilustración, siendo totalmente complementaria y no indispensable en el desarrollo del material. Realizando un contraste con lo conversado en las entrevistas a especialistas, vemos una semejanza a lo que equivaldrían las novelas juveniles, en las cuales el contenido visual pasa a un segundo plano.

Otro factor que consideramos decisivo en la implementación de la narrativa e ilustración, es la cualidad del libro de ser destinado a ser trabajado con un profesor, o si brinda la posibilidad de ser trabajado de manera personal. En este punto observamos que algunos de los materiales brindan detalladamente la información necesaria para la ejecución instrumental tratando todos los conceptos necesarios como respiración, postura, emisión, teoría musical básica o lectura, haciendo uso ampliamente de los recursos mencionados previamente. A pesar de que varios materiales son destinados a niños, consideramos que podrían ser lo suficientemente completos como para poder ser utilizados de manera independiente por un aprendiz adulto. De manera contrastante, otros materiales no cuentan con algunos o todos los conceptos anteriormente mencionados, siendo este el caso de: *A dozen a day*, *Método de flauta*, *Colour flute A* y parcialmente *Krullebol* y *Colorful flute*. Consideramos que ellos de manera definitiva deberán ser acompañados por un profesor para poder ser trabajados.

En relación al segundo objetivo específico, al realizar el análisis de materiales didácticos de flauta travesa dirigidos a niños, hemos observado que la narrativa no ha sido ampliamente utilizada como tal. Con esto nos referimos a que no se ha encontrado un material didáctico

que sea íntegramente un cuento el cual enseñe a interpretar la flauta travesa a un nivel básico. En su mayoría, lo que hemos observado en los materiales didácticos seleccionados ha sido la presencia de texto informativo dirigido al lector en primera persona y el uso de pequeñas narraciones en forma de texto rítmico de manera complementaria a la música. En menor uso hemos apreciado la presencia de un personaje protagonista que interactúa con el lector y el uso de imágenes mentales para evocar cierta técnica de emisión de aire facilitando su comprensión.

En lo que respecta al uso de ilustraciones, apreciamos que su uso es está mucho más desarrollado y aplicado en los materiales que hemos analizado para este estudio. Su aplicación varía, encontrando así una gran variedad de usos entre los cuales hemos destacado ilustraciones complementarias decorativas, interactivas, didácticas ilustraciones inmersivas, creativas y material complementario, como actividades, diplomas y espacios de creación. No hemos presenciado materiales didácticos que sean en su totalidad libro álbum. *Krullebol*, *Flute zoo book 1* y *Funky flute book 1*, son los únicos materiales estudiados que utilizan este recurso de manera parcial. De igual forma, hemos observado que este uso de la ilustración brinda una percepción muy diferente en comparación de los métodos previamente analizados en esta investigación, logrando crear un ambiente integrador, lúdico, fantástico y muy atractivo para los alumnos pequeños.

Hemos apreciado que el estilo de ilustración es ampliamente variado, encontrando desde ilustraciones monocromáticas hasta ilustraciones muy artísticas, todo esto directamente relacionado con la forma de realización del material didáctico y el trabajo del ilustrador, el cual hemos visto ha tenido presencia en la realización de la mayoría de los materiales evaluados. En lo que refiere al uso del color, trazo y expresión en las ilustraciones no hemos observado una relación directa entre esto y la música presentada en los diversos materiales didácticos. Sí se ha observado una representación de las temáticas tratadas, pero no resaltando la variación en el uso de estas características para modificar su interpretación. Por otro lado, considerando este mismo aspecto vemos importante resaltar lo que podría considerarse un mal uso de los detalles de expresión de los personajes en una ilustración en el material *Let's play flute*. En este material vemos en reiteradas ocasiones personajes

humanos que presentan sonrisas muy amplias, forzadas y exageradas. Estas ilustraciones, más que expresar un sentimiento de alegría es probable que evoquen tensión, miedo o disgusto, en especial considerando que es un material dirigido a niños. De manera contrastante, el material *Flute stars 1* presenta ilustraciones que transmiten mucha ternura.

Por otro lado, la proveniencia e idioma de los materiales con mayor presencia de los recursos estudiados es EEUU y Europa, destacando que el idioma original utilizado es el inglés o ha sido igualmente traducido a lengua inglesa. En cuanto a *Método de Flauta*, el cual fuera incluido en el estudio debido a ser el único método de flauta travesa publicado en Perú, notamos que no ha hecho uso de los recursos analizados, presentado únicamente texto descriptivo y ninguna clase de ilustración.

En respuesta al tercer objetivo específico hemos apreciado las perspectivas de los especialistas con respecto al uso de narración e ilustración como recursos de enseñanza. En primer lugar, en cuanto al uso de la narración, por unanimidad los entrevistados concuerdan en que su uso en la enseñanza es positivo, pero se detalla también cómo mayormente se realiza el aprendizaje de manera indirecta, dando información al lector para que este elabore su propio pensamiento al respecto. En la enseñanza musical se destaca el uso de la narrativa en la creación de situaciones que serán utilizadas como imágenes mentales para el desarrollo de diversas capacidades en los alumnos. Debido a que esto es utilizado de manera oral, brinda la libertad de poderse adecuar a las preferencias de los alumnos.

Un punto importante en cuanto a la narrativa, fue el uso de un personaje protagonista. De forma general se coincidió en que este crea un vínculo fuerte con el lector favoreciendo la motivación a la lectura, sentimientos de empatía y mostrándole realidades y situaciones ajenas a su realidad. En cuanto a su uso en la enseñanza musical se enfatizó que puede utilizarse como herramienta para favorecer la motivación y el manejo de emociones, en especial la ansiedad, aceptación de errores y paciencia. Igualmente, se comentó el uso de este recurso en forma de juguetes que mediante sus intervenciones como personajes ayudan a la adquisición de contenido. Relacionado a esto se encuentra la forma en la cual el auto se dirige

al lector. Por unanimidad los entrevistados coincidieron en el uso de la tercera persona para la narración de historias debido a su fácil comprensión. Como segunda opción más utilizada se encontró la primera persona, la cual se destacó sería utilizada para dar indicaciones e interactuar con el lector. Este punto lo podemos ver reflejado en los materiales didácticos analizados que utilizan un personaje protagonista que interactúa directamente con el lector, mientras que la escritura en tercera persona se asemejaría más al contenido descriptivo e informativo presente en los materiales.

En el caso de la ilustración, de manera unánime se concuerda en que de manera efectiva es utilizada como una forma de transmisión rápida de información, herramienta motivacional y memorística, así como una forma de expresión emocional. Los entrevistados destacan la influencia de los trazos, paleta de colores y expresiones faciales en la percepción del lector, evocando así una variedad de sentimientos y reacciones. En cuanto a su aplicación en la enseñanza musical, se destaca su uso en el proceso de creación e improvisación musical, mediante el cual se asocia lo visual a lo musical dando libertad al alumno de musicalizar lo que observa. De manera opuesta, se valora también el uso de la música como un recurso importante para desarrollar la narración infantil.

En respuesta al cuarto objetivo específico, observando desde una perspectiva temporal, los materiales que presentan mayor presencia de los recursos mencionados y material complementario didáctico, que igualmente utiliza ilustración, son los más actuales. Como caso excepcional encontramos los materiales *Escuchar, leer y tocar*, y *Funky flute book 1*, los cuales, aun habiendo sido publicados a inicios de la década del 2000, presentan gran cantidad de ilustraciones y actividades.

En cuanto a la inclusión de materiales complementarios como diplomas de reconocimiento y espacios de creación, observamos que claramente los materiales que incluyen estos recursos son los más actuales. En relación a la inclusión de espacios de creación, esto nos lleva a observar el gradual cambio de perspectiva en la enseñanza, la cual se enfoca en dar protagonismo al alumno, volverlo creador de su propio aprendizaje y motivar su creatividad.

En cuando a los diplomas de reconocimiento, vemos el reflejada la intención de valorar los logros del alumno con el fin de promover su motivación y alentarlos a continuar sus estudios. Opuesto a lo anteriormente mencionado, los materiales más antiguos considerados en este estudio no presentan estos materiales complementarios ni muestran valorar de alguna manera el beneficio de utilizar la creatividad de los niños para favorecer su aprendizaje, demostrando así un concepto de enseñanza más tradicional.

Contrastando esta información del análisis con lo expuesto por Francisca en su entrevista, vemos una gran coincidencia en lo que ella define como la nueva forma de aprender de los niños y las características de los materiales más actuales analizados. En este punto recordamos la importancia que le da a que tanto el material como la enseñanza involucren al alumno, así como que la información sea brindada por una cantidad variada de medios para abarcar una mayor cantidad de tipos de aprendizaje. Ella menciona la idea de pedir a los niños que dibujen ciertos sentimientos, dinámica similar a la que vemos expuesta, por ejemplo, en el material *Flute stars 1*. Igualmente realiza una lluvia de ideas acerca de cómo presentar material audiovisual complementario al material didáctico, como sería el caso de podcasts que acompañen al alumno en su estudio y práctica diaria. En este caso, podríamos ver estos recursos reflejados en las producciones de Claudia y Eileen, y en los materiales *Krullebol*, *Colorful flute*, *Flute stars 1*, *Let's play flute*, *Iniciación en la flauta*, *Funky flute book 1* y *A dozen a day*, que comprenden recursos auditivos. Consideramos que estas observaciones son de mayor importancia, ya que representan un desarrollo y aportes de otras áreas como la psicología en la forma de enseñanza instrumental a los niños actuales.

8. Limitaciones y prospectivas

En el siguiente apartado comentaremos las limitaciones encontradas en la realización del presente estudio, así como propuestas a considerar para continuar la línea de investigación y aportar a la creación de material didáctico.

8.1. Limitaciones

En la realización de este estudio hemos encontrado una serie de factores limitantes que nos llevan a reflexionar en cuanto a la situación de la enseñanza musical en Perú. En primer lugar, desde el punto de vista metodológico, destacamos la dificultad de acceso a materiales didácticos de enseñanza de flauta travesa que se presenta en mi país. Actualmente, la única opción es adquirir estos materiales vía web, lo cual, como es de esperar, añade costos de envío elevados debido a las distancias de los países de venta. Por supuesto, existen versiones accesibles en formato PDF de algunos materiales, pero dadas sus características y uso que deberían darle los niños al realizar las actividades, por ejemplo, no resulta óptimo su uso ya que pierden cualidades o añaden gastos de impresión a color. Consideramos que esta dificultad de acceso ha limitado la selección de material adecuado para este estudio, por lo que para futuros estudios plantearía el viajar e ir personalmente a una librería musical o biblioteca especializada para realizar así la debida selección del material que más acorde a las características estudiadas. De la misma manera, sería interesante considerar materiales en más lenguas extranjeras y diferentes años de publicación para de esta forma poder apreciar mejor la tendencia de diseño de materiales pedagógicos en cada sector geográfico.

En cuanto a la realización de las entrevistas, consideramos propicio que, para estudios futuros, con el fin de una mayor colección de información y que abarque una realidad más amplia, se pueda ampliar el número de entrevistados y abarcar más rubros de especialidad. Propondríamos incluir a autores de materiales didácticos musicales para niños y sus correspondientes ilustradores, así como psicólogos y profesores de música de otras especialidades. De igual manera sería favorable que esta muestra sea más diversa, abarcando así especialistas de diferentes partes del mundo.

Finalmente, al realizar el análisis de los libros en idiomas como alemán y danés, hemos recurrido al uso de la herramienta *Google Lens*, la cual ha sido muy efectiva en realizar las traducciones del caso. Esta limitación, al igual que lo mencionado al inicio de este apartado, nos lleva a reflexionar acerca de la posibilidad de que existan muchos más materiales en

lenguas extranjeras que cuenten con los recursos estudiados, dando así lugar a un estudio mucho más amplio.

8.2. Prospectivas

En cuanto al análisis documental consideramos sería recomendable ampliar este estudio añadiendo más materiales didácticos actuales de diferente proveniencia con el fin de observar de manera más general como se utilizan los recursos estudiados. Así mismo, contando con más tiempo a disposición sería conveniente realizar un estudio de campo con una población de niños, en el cual se realice una comparativa en la eficiencia del uso de materiales con ilustraciones y narrativa, y sin ellos. Además, viendo que actualmente los materiales didácticos cuentan con material auditivo a disposición, también sería indicado realizar un estudio enfocado en ese recurso, sus características, formatos de difusión y su percepción por el público infantil. Dicho esto, un estudio de campo en el cual se compare la eficacia de un material didáctico con audio complementario y sin audio complementario sería muy interesante para corroborar estadísticamente la eficiencia de dicho recurso y que características debe tener para lograr mejores resultados de aprendizaje.

Como mencionamos anteriormente, no existen materiales didácticos que presenten en su integridad los recursos de narración e ilustración, razón por la cual nos animamos a considerar la posibilidad de creación de un material de estas características. En lo investigado y conversado con los especialistas, hemos evaluado los beneficios que podría conllevar la inclusión de los recursos mencionados, por lo que un trabajo conjunto entre profesor especialista, narrador, ilustrador y psicólogo podría ser favorable en la realización de una producción de material didáctico de enseñanza de flauta travesa para niños. En este punto consideramos que sería interesante la inclusión del manejo de emociones en un material didáctico para flauta travesa mediante el uso de los conceptos previamente mencionados de color y trazo. De esta manera, por ejemplo, podríamos utilizar el color al momento de presentar modalidad mayor y menor, o trazos sutiles para consonancia y trazos dramáticos para disonancia, abarcando así el aspecto visual de la enseñanza en el contexto musical.

A esto agregaríamos que la producción sería originalmente en habla hispana, lo cual estaría a favor de los niños hispanohablantes quienes podrían acceder al material de manera fácil y sin limitaciones del lenguaje. Viendo en específico el caso de mi país, el cual cuenta solo con un método de flauta travesa sin la inclusión de estos recursos, sería óptimo aportar a la producción de material nacional y así contribuir al desarrollo de la escuela de flauta peruana.

Finalmente, reflexionando en cuanto a lo comentado por Gloria Portugal en su entrevista, en la cual ella recalcó la realidad de nuestro país y como deberían existir libros a precios accesibles también para niños provenientes de familias de bajos recursos, consideramos igualmente la creación de material accesible y original, de la propuesta de método comentada anteriormente. Sabemos que desde ya la adquisición de una flauta es un gasto muy elevado en Perú, pero, aun así, existen muchos niños que practican el instrumento gracias a proyectos sociales y para quienes el material en formato accesible podría ser de mucha utilidad.

Referencias bibliográficas

Aguado, M. y Villalva, M. (2020). La ilustración como recurso didáctico. *Dedica revista de Educação e humanidades*, (17), 337-359.

<https://doi.org/10.30827/dreh.v0i17.15158>

Arguedas Quesada, C. (2011). Cuentos musicales para los más pequeños. *Actualidades investigativas en educación*, 6(1). <https://doi.org/10.15517/aie.v6i1.9205>

Baek, J. (2009). *The effects of music instruction using picture books and creative activities on musical creativity, music aptitude and reading ability for young children* [Tesis doctoral, Arizona state university]. Arizona State University ProQuest Dissertations Publishing.

Barthes, R. (1964). *The rhetoric of the image*. Oxford university press.

Blocki, K. (2021). *Flute zoo book 1*. Blocki flute method.

Borislavovna, N. (2017). Desarrollo de la creatividad en la primaria a partir del cuento musical. *Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo*, 7(14).
<http://dx.doi.org/10.23913/ride.v7i14.284>

Broers, M. y Kastelein, J. (2003). *Escuchar, leer y tocar*. De Haske.

Calogero, J. (2002). Integrating Music and Children's Literature. *Music Educators Journal*, 88(5), 23–30. <https://doi.org/10.2307/3399822>

Cerrillo, P. (2001). Lo literario y lo infantil: concepto y caracterización de la literatura infantil. En P. Cerrillo y J. García Padrino, *La Literatura Infantil del siglo XXI*. (pp.79 - 94). Ediciones de la UCLM.

Cherner, T. S. y Gurjar, N. (2021). An Investigation of Protagonists in Storybook Apps for Children. *Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts*, 60 (2), 51-77.

Colomer, T. (2000). Introducción a la literatura infantil y juvenil. *Proyecto editorial síntesis educación*.

Colwell, C.M. (2013). Children's Storybooks in the Elementary Music Classroom: A Description of Their Use by Orff-Schulwerk Teachers. *Approaches: Music Therapy & Special Music Education*, 5(2), 175-187.

Costa, T. (2013). *El Musicograma: un recurso para favorecer la escucha activa en la Educación Secundaria Obligatoria. Propuesta para 1º de ESO*. [Tesis de maestría, UNIR].
Reunir.

De Groef, A. (2012). *Krullebol*. VOF Hitman.

De Groef, A. (2022). *Colourful flute*. Ansje De Groef.

De Vicente- Yagüe, M. y Guerrero, P. (2015). El cuento musical: Análisis de sus componentes textuales, musicales e ilustrados para el desarrollo de las competencias básicas en educación primaria. *Profesorado* 19(3).398-418.

<http://www.ugr.es/local/recfpro/rev193COL11.pdf>

Durán, T. (2005). Ilustración, comunicación y aprendizaje. *Revista educación*, (1). 239-253.

Ebe, A. (2010). Culturally relevant texts and Reading assessment for English language learners. *Reading Horizon*, 50(3), 193-210.

Erro, A. (2000). La ilustración en la narrativa infantil. *Rilce revista de filología hispánica*, 16(3). 501-511. <https://doi.org/10.15581/008.16.26774>

Etienne, D. (1988). *A comparison and application of selected teaching methods for the flute by Henri Altes, Paul Taffanel – Philippe Gaubert, Marcel Moyse, and Trevor Wye* [Tesis doctoral, Louisiana state university and agricultural and mechanical college]. LSU digital commons.

Fallin, J. (1995). Children's Literature as a Springboard for Music. *Music Educators Journal*, 81(5), 24-27. <https://doi.org/10.2307/3398852>

Gauthier, D. (2005). Children's Literature in the Music Classroom: Finding the Music Within. *Music Educators Journal*, 91(3), 51–56. <https://doi.org/10.2307/3400076>

- Haack, P. (1970). A Study Involving the Visual Arts in the Development of Musical Concepts. *Journal of Research in Music Education*, 18(4), 392–398. <https://doi.org/10.2307/3344506>
- Hagedorn, V. S. (2004). Special Learners: Using Picture Books in Music Class to Encourage Participation of Students with Autistic Spectrum Disorder. *General Music Today*, 17(2), 46–51. <https://doi.org/10.1177/10483713040170020108>
- Hair, H. (1995). Children's descriptions and representations of music. *Bulletin for the Council of Research in Music Education*, (119), 41-48.
- Hallam, S., Rinta, T., Varvarigou, M., Creech, A., Papageorgi, I., Gomes, T., y Lanipekun, J. (2012). The development of practising strategies in young people. *Psychology of Music*, 40(5), 652–680. <https://doi.org/10.1177/0305735612443868>
- Hammond, H. (2007). *Funky flute book 1*. Kevin Mayhew Ltd.
- Hladikova, H. (2014). Children's book illustration: visual language of picture books. *CRIS Bulletin*, 2014(1). 19-31. <http://dx.doi.org/10.2478/cris-2014-0002>
- Hoke, A. (2019, agosto 24). *Colour Flute: Finnish Flutist Jaana Laasonen's Method Inspired by the Kodály Concept*. The flute examiner. <https://thefluteexaminer.com/colour-flute-finish-flutist-jaana-laasonens-method-inspired-by-the-kodaly-concept/>
- Jacobi-Karna, K. (1995). Music and Children's Books. *The Reading Teacher*, 49(3), 265–269.
- Kalyuga, S., Chandler, P. y Sweller, J. (2000). Incorporating learner experience into the design of multimedia instruction. *Journal of Educational Psychology*, 92(1), 126- 136. <http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.92.1.126>
- Kavcic, A y Pucihar, B. (2015). *Fluting stars 1*. Ustvarjamo glasbo, Blaz Pucihar s.p.

Kuo, Y.-T. y Chuang, M.-C. (2013) A proposal of a color music notation system on a single Melody for music beginners. *International journal of music education*, 31(4), 394-412. <https://doi.org/10.1177/0255761413489082>

Laasonen, J. y Rahivaara-Tarkan, R. (2014). *Colour Flute A*. Fennica Gehrman.

Levine, S. (1999). Children's Cognitive Capacities: The Foundation for Creative Healing. *Journal of poetry therapy*, 12(3), 135–153. <https://doi.org/10.1023/A:1022904624821>

Limbirt, W. y Polzella, D. (1998). Effect of music on the perception of paintings. *Empirical Studies of the Arts*. 16(1), 33-39. <https://doi.org/10.2190/V8BL-GBJK-TLFP-R321>

Lluch, G. (2003). *Análisis de narrativas infantiles y juveniles*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Martínez, J. M. (2013). Formato para construir referencias documentales bajo el sistema "Harvard". *Universidad Iberoamérica*.
www.geiumaoax.net/sam/formatoprovisionapararefedoc.pdf

Mc Cutcheon, J.S. (2005). Music teaching system and method. *U.S. Patent No.6870085 B2*. Washington,DC: US Patent and Trademark Office.

Mc Brearty. (2010). *Content Analysis of Selected Experts' Flute Pedagogy Texts and Comparison with Common Flute Method Books for Beginners* [Tesis doctoral, Eastman school of music]. UR Research.

Metzger, B. y Kastelein, J. (2003). *Querflöten, spielen und lernen*. Schott.

Moerk, E. (1985). Picture-book reading by mothers and young children and its impact upon language development. *Journal of Pragmatics* 9(4), 547–566.

[https://doi.org/10.1016/0378-2166\(85\)90021-9](https://doi.org/10.1016/0378-2166(85)90021-9)

Moyse, M. (1935). *Débutant flutiste*. Alphonse Leduc

Nicholson, J. y Pearson, Q. (2003). Helping Children Cope with Fears: Using Children's Literature in Classroom Guidance. *Professional School Counseling* 7(1),15-19.

Novović, T. y Popovic, D. (2019). The Role and Application of Picture Books in Pre-school Practice. *Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow*, 160-184.

<http://dx.doi.org/10.17323/1814-9545-2019-4-160-184>

Núñez Delgado, M. P. (2009). Literatura infantil: aproximación al concepto, a sus límites y a sus posibilidades. *Enunciación*, 14(1), 7–21.

<https://doi.org/10.14483/22486798.3214>

Osorio, M. (2016). Diseño, ilustración y libros para niños. *Tendencia editorial UR*, (9). 24-27.

Palacios, F. (2011). Cuentos musicales, una nueva estrategia pedagógica. *En teoría*, 7-13.

https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2000628012

Peredo, C. (2010). *Método para flauta*. R & F Publicaciones y servicios.

Porter-Reamer, S. V. (2006). *Song picture books and narrative comprehension*. University of Southern California.

Preisfreund, A. (2008). *In search for the hero: A study of the possible causes that make or break the hero in children's literature* [Tesis de Maestría, Durham University]. Durham E-Theses Online. <http://etheses.dur.ac.uk/2377/>

- Prokofiev, S. (1936). *Peter and the Wolf*. Hawkes & Son.
- Pulgar, O. (2020). *El refrán en el desarrollo del sentido rítmico de los estudiantes del grado 301 del colegio japon en la localidad de Kennedy* [Monografía, Universidad pedagógica nacional]. Repositorio institucional UPN.
<http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/12261>
- Revilla, D. (2020). El método de la investigación documental. En A. Sanchez (cord.), *Los métodos de investigación para la elaboración de las tesis de maestría en educación*. (pp. 7-22). Pontificia universidad católica del Perú.
- Rojas, N. (2011). La ilustración infantil: abriendo una ventana hacia nuevas lecturas. *Perfiles y perspectivas*, 9(1), 43-46. <https://doi.org/10.14483/16579089.4481>
- Ruiz, J. I. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa*. Universidad de Deusto.
- Sarrazin, N. (2016). *Music and the child*. Open Suny.
- Scott, A. (s.f.). *Let's play flute*. Andrew Scott Music.
- Serafini, F. y Moses, L. (2014). The roles of children's literature in the primary grades. *The Reading Teacher* 67(6), 465-468. <https://doi.org/10.1002/trtr.1236>
- Shank, J. (2003). *The effect of visual art on music listening*. [Tesis Doctoral, University of Kentucky]. UKnowledge. https://uknowledge.uky.edu/gradschool_diss/397
- Taffanel, P. (1923). *Méthode complète*. Alphonse Leduc.
- Toboso, S. y Viñuales, N. (2007). El cuento musical: otra forma de contar un cuento. *Padres y maestros*, (307), 12-15.
- The Willis music company. (2013). *A dozen a day*. The Willis music company.

- Ulfat, Ismatov. (2020). Illustration and the Influence of Illustrator on Children's Understanding of Fairy Tales and Works of Art in Books. *International journal of psychosocial rehabilitation*, 24(5), 3526-3533.
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17051.08482>
- Velarde, O. (1992). Los arquetipos de los MCM: heroes y antiheroes de los niños. *Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*. 57(92). 167-178.
<https://doi.org/10.2307/40183604>
- Villaseñor, L. (2017). *El arte de la ilustración en los libros para niños*. [Tesis doctoral, Universidad de Guanajuato]. Repositorio institucional de la universidad de Guanajuato.
- Wulandari, E., Munib, J.A. y Rizky, L. (2021). Children storybook design to solve plastic waste problem. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 905(1).
<http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012088>
- Wuytack, J. (1996). *Musicalia 1*. De Garve.
- Wye, T. (1999). *Iniciación en la flauta*. Mundimúsica.
- Yu, X. (2009). Levels of meaning and children: An exploratory study of picture books' illustrations. *Library and information science research*, 31(4). 240-246.
<https://doi.org/10.1016/j.lisr.2009.07.003>
- Zelenkova, T.V. (2010). El desarrollo de la imaginación creativa de los niños durante la enseñanza de la música, en Y. Solovieva y L. Quintanar Rojas, *.Antología del desarrollo psicológico del niño en edad preescolar* (pp.235-255).

Anexo A. Propuesta de guión de entrevista a especialistas

I. Propuesta de guion: Profesores de flauta travesa especialistas en niños

1. Perfil de la muestra:
  - ¿Hace cuantos años enseña flauta?
  - ¿Ha realizado estudios para capacitarse como profesora? ¿Cuáles y como siente que han impactado en su enseñanza?
  - ¿Usted enseña a niños? ¿Con niños de que edades ha trabajado?
2. Preguntas acerca de la enseñanza a niños y el uso de la ilustración y narración:
  - ¿Qué destacaría acerca de la forma de enseñanza en niños hasta los 11 años?
  - ¿Qué métodos suele utilizar en sus clases? ¿Varían según las características de los alumnos?
  - ¿Qué distingue a sus métodos preferidos para enseñar?
  - ¿Utiliza material visual o narrativo complementario para sus clases? ¿Cuál y en qué casos?
  - Para la lectura musical, ¿Hace uso de musicogramas o pentagramas gráficos previo al uso del pentagrama? ¿En qué se basa su selección de material para cada alumno?
  - ¿Ha utilizado alguna vez una historia o personaje protagonista para captar la atención del alumno y motivarlo? ¿Cómo el resultado de esto?
3. Preguntas de reflexión:
  - Basado en su experiencia, ¿Consideraría beneficioso incluir narrativa e ilustración en un método de flauta para niños?
  - ¿Considera posible el establecer un vínculo visual-emocional al enseñar musicalidad y expresión?
  - ¿Considera que el uso de un personaje protagonista en los métodos de flauta sería motivador y llamativo para los alumnos?

II. Propuesta de guion: Ilustrador infantil

1. Perfil de la muestra:
  - ¿Hace cuántos años se dedica a la ilustración infantil?

- ¿Ha realizado estudios para especializarse en este tipo de ilustración?
  - ¿Generalmente para libros de niños de qué edades ilustra usted?
  - ¿Ha ilustrado alguna vez para material didáctico para niños? ¿De qué temática?
2. Preguntas acerca de la ilustración como recurso didáctico en la enseñanza:
- ¿Qué características destacaría usted que debe contener el material didáctico ilustrado para niños?
  - ¿Qué clase de relación entre narrativa e ilustración considera usted más eficiente para la enseñanza?
  - ¿Considera que el libro álbum o *picture book* es más o menos efectivo en la enseñanza que un texto con ilustración complementaria?
3. Preguntas de reflexión
- ¿Considera que el libro álbum o *picture book* es más o menos efectivo en la enseñanza que un texto con ilustración complementaria?
  - ¿Consideraría usted importante la ilustración en un material didáctico enseñanza musical a niños?
  - ¿Qué tan eficiente piensa usted que puede ser el modelado emocional o representación de emociones mediante el uso de ilustraciones?
  - ¿Qué tan importante considera usted la presencia e interacción con un personaje protagonista en la historia para motivar al lector?

III. Propuesta de guion: Escritor para niños

1. Perfil de la muestra:
- ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la literatura infantil?
  - ¿Cómo decidió especializarse en la literatura para niños?
  - ¿Qué producciones ha realizado y de que temática han sido?
2. Preguntas acerca del uso de la narración como recurso de enseñanza:
- ¿Qué características destacaría usted de la narrativa infantil?
  - ¿En qué varía proceso creativo para una obra dirigida a niños en comparación a una obra dirigida a adultos?
  - ¿Qué aspectos considera más importantes al escribir para niños?

- Si usted ha realizado textos educativos, ¿Qué características resaltaría en cuanto al uso de la narrativa en ellos?
- Al trabajar en un cuento ilustrado para niños, ¿Cómo realiza el trabajo con el ilustrador? ¿Tiene el escritor influencia en la creación del ilustrador?

3. Preguntas de reflexión

- ¿Cómo considera usted la narración como herramienta para la educación infantil?
- En cuanto a la presencia de un personaje protagonista en la narrativa para niños, ¿Qué tanta influencia piensa usted que pueda tener en la conducta de los niños?
- ¿Cree usted que mediante la narrativa infantil se puede evocar emociones en el niño con el fin de que luego estas sean evocadas en la música?

Anexo B. Entrevistas a especialistas

Entrevista a Rebeca Estrada

¿Cómo incursionaste en la literatura para niños?

En la escritura para niños el primer libro que he publicado ha sido en el 2020, pero el primer libro que publiqué fue en el 2014, solo que más adelante, en el 2016 o 17 empecé a incursionar en la mediación de lectura, que es algo así como la promoción de lectura, acompañar a los niños a leer en bibliotecas y otro espacio.

¿Cómo cuenta cuentos?

En parte

¿Cómo fue que decidiste a pasar de compartir con los niños a crear tus propias producciones?

Yo escribía de antes, pero en el 2014 cuando fui mamá empecé a explorar un poco el mundo de la literatura para niños. Empecé a leer otras propuestas, los libros álbum por ejemplo me parecieron super interesantes, y bueno, también en mi labor como mediadora de lectura pude trabajar mucho con ellos, y eso hizo que me fuera interesando en pasar a escribirlos. La literatura infantil en si la sentí muy cercana a la poesía, porque también tiene que ver mucho con el juego, con el lenguaje, los sonidos, los sentidos. Sentí que fue un paso muy natural.

A mí también me gustan mucho los libros álbum, son como una obrita de arte para los niños

¿De qué temática han sido tus producciones para niños?

El libro ilustrado tiene que ver mucho con la imaginación de los niños, las preguntas, con esta irreverencia que tienen. Si hay una pregunta, ellos prefieren dar una respuesta mucho más creativa, imaginativa que se aleja de lo racional y resulta más bien poética. En este caso el libro se llama ¿A dónde va el sol? Se trata de una niña que va a playa con su papá y a la hora del atardecer que comienza a ponerse el sol, ella se pregunta a donde se va el sol en la noche. Él le da la respuesta racional, pero ella no se queda contenta con esa respuesta, y más bien empieza a imaginar lo que sucede en realidad. Ella empieza a imaginar lo que sucede en realidad, que el sol se hunde en el mar y empieza a interactuar con todos los seres marinos.

El otro libro es Algo azul, es una novela para niños más extensa. Narra una situación familiar. Una niña de 9 años que vive con su mamá sola, y llegado un momento entra a tallar un tercero porque su mamá decide tener una nueva relación. Está estas disyuntivas, preocupaciones, de la niña que quiere alejar al intruso y luego más bien va cambiando su percepción.

Como una temática un poquito más real

Si, el libro álbum es más imaginación, la novela es más como una situación.

¿Cuáles piensas que son las características principales de la escritura para niños, en comparación de la escritura para adultos?

Pienso que es necesario acercarse a la mirada que tenemos de la infancia, y que esta mirada sea. No subestime. Que esta mirada vea como son los niños y niñas realmente, con sus complejidades, dudas, todo lo que son. Los niños tienen claroscuros también, no son angelitos que se portan bien todo el día. A veces siento que se tiende a infantilizar, y más bien creo que ese tipo de libros no llega a conectar con los niños porque no los muestra como son. Algo importante es eso, tener una perspectiva real. Otra también, que la voz que construimos esté acorde. Cuando a veces personas que escriben para adultos, quieren pasar al mundo infantil, a veces siguen escribiendo como si escribieran para adultos y no logran este tono que pueda conectar con ellos. En cuanto a temáticas es bastante libre. Pienso que si, en la literatura infantil debe haber espacio para la imaginación, para la fantasía, los mundos alternos, porque con los niños funciona mucho eso de que la literatura puede ser como un viaje. Puede ser como un viaje a otro espacio realista o un mundo imaginado.

O sea, como darle cierto chance para que puedan crear

Claro, dejar espacios abiertos en las historias, porque también cuando está ya todo dicho, no deja mucho para la imaginación y para que se sientan parte de la construcción.

Y en cuanto al proceso creativo, en comparación de una obra para adultos, ¿Qué diferencia habría en cuanto al proceso en sí?

Bueno, yo siento que en verdad a veces se subestima la escritura para niños y pienso que es todo lo contrario. Cuando escribe para adultos está escribiendo según quien es, según lo que vive, según la forma que tienes de mirar el mundo. Cuando escribes para niños tienes que

pasar a otro yo, a un yo más cercano a la infancia. Pienso que el trabajo podría considerarse incluso más difícil que el que se da al escribir literatura para adultos. Es construir otra mirada, ponerte en otro yo que quizás ya no eres. Es volver a tu infancia en cierta forma para poder identificarte con ese público.

Que sea comprensible también de hecho.

Claro. Y durante el proceso en sí, también entra a tallar la comunicación con el ilustrador. En esos libros cobra mucha importancia la relación entre ambos lenguajes. Es algo que no se da tanto en la literatura adulta, bueno ahora ya hay algunos libros por ahí que son ilustrados, pero que quizás no exigen esta comunicación entra autor, autora e ilustrador.

Y cuando tú has realizado tu libro, ¿Cómo ha sido ese proceso con el ilustrador? ¿Le indicabas que querías o hacía su propio estilo?

En el caso de la novela, como la novela tiene más texto, hay algunas ilustraciones, pero no es algo tan determinante. Me iban pasando por ejemplo los bocetos de como estaban determinando los personajes, luego algunas escenas, pero no era que estábamos trabajando juntas, sino que poco a poco yo iba viendo los avances. No decidía yo en el proceso. Pero en el caso del libro álbum si, teníamos de intermediaria a la editora. Yo cuando presenté mi proyecto de este libro, lo hice con unos bocetos de ilustraciones de como imaginaba las escenas. En un libro álbum cada doble página es como una escena de lo que va pasando. Ella empezó, la editora, empezó a trabajar con la ilustradora y me iban pasando poco a poco. Si había cierta comunicación, yo aportaba detalles y sugerencias. También hay otros casos en que se trabaja directamente con el ilustrador, pero este es el caso de esta editorial.

Si, he visto que puede ser que el texto vaya a la par con la ilustración, que se complementen para dar el contenido completo. Parece que evidentemente tiene que haber bastante comunicación para lograr que se comuniquen el todo de la historia. ¿Alguna vez has trabajado o aportado en la creación de textos educativos? ¿Alguno didáctico para enseñar algo, moralejas, valores, algo así?

Exactamente no, pero si he trabajado en la edición de un texto que era una antología de texto para el ministerio de educación, y contaba con actividades para cada texto, preguntas. En esta parte que tenía que estar alineada con el enfoque de mediación de lectura, pero no de textos literarios dirigidos a dar cierta enseñanza.

¿En cuanto a eso tendrías alguna opinión? ¿Respecto a cómo sería el uso de narrativa en la enseñanza de diversas materias para niños?

Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con los libros informativos. Es super importante, captura mucho la información de los niños porque tienen un interés particular. Los niños que les gustan los planetas, niños que les gustan los dinosaurios. Conocer sobre diversos temas me parece excelente. En cuanto a los libros que buscan educar en valores o que buscan cierto fin muy específico, no estoy muy de acuerdo con eso. Pienso que la literatura debe abrir la mente a diversas posibilidades, que cada libro puede crear una experiencia personal con sus lectores. Para esto no debe tener un fin tan específico. Puede abordar varios temas, migración, discriminación, trabajo infantil, puede tocar ciertas problemáticas. Pero no estoy muy de acuerdo en que esté escrito, para concientizar sobre tal cosa. Que lo pongan sobre la mesa, pero no que se dirija tanto a algo muy específico.

Como que brinde conocimiento para crear su propia opinión. Preguntaba porque pasa que los niños toman como ejemplo un protagonista de libro, dibujito o algo así, y es como que van adquiriendo de alguna u otra manera, algunas características del personaje. En cuanto a eso, ¿Qué opinas al respecto? ¿Podría ser útil en la enseñanza?

No creo que haya una relación tan directa. Pienso en Tom Sawyer o Pippi calzas largas que es la niña terrible y valiente. Entonces hay algunos personajes emblemáticos de la literatura infantil que no necesariamente son modelos de comportamiento, pero los niños se sienten identificados con ellos. Que se identifiquen con ellos no quiere decir que se van a portar como ellos y van a hacer todas sus travesuras, sino que se van a sentir leídos, van a decir que gracioso lo que hizo Pippi, yo alguna vez hice así. No necesariamente los tomarán como modelo. Es como los adultos leemos novelas policiales con antihéroes, y no necesariamente nos vamos a ir a matar a alguien. Pienso que leer un libro te provoca encuentro con los personajes y reflexiones, más no es una relación de causa efecto.

Es un poco como si les hicieran vivir una situación que no han vivido antes.

Claro, te la posibilidad de vivir otras vidas.

Lo que pasa es que algunos métodos analizados utilizan un personaje protagonista, te habla, te hace recordar cosas.

Por lo que tú me comentas, yo estaba pensando que libros que leído que tengan que ver con música. Hay un libro álbum muy bonito que se llama concierto de piano de ediciones Ekaré. De una niña que va a dar un concierto y se pone nerviosa. Aparecen unos pequeños personajes para ayudarla a perder el miedo. También hay otro libro que se llama Nina, que creo que tiene que ver con Nina Simone. Es una niña que hace música. Seguramente conozco otros más pero ahorita no los recuerdo.

Yo he visto Valentín. Con música afroperuana.

También las que hacen relación al a música es Las pequeñas aventuras de Juanito y su bicicleta amarilla. Búscalo porque esos libros vienen incluso con un cd de canciones relacionadas a la historia porque son Luigi Valdizán y el abuelo Miranda, que aparte tienen una banda que se llama Colectivo Circo Band. Tienen 2 libros este y Las interminables preguntas de Juanito o algo así. Viene el libro con un disco y son canciones que tienen distintos géneros. Aparte hacen conciertos en que van contando la historia y tocando la música que viene con el libro.

Pasando un poquito a lo que es el tema de ilustración, quería saber, ¿Qué tan importante te parece la ilustración en la transmisión de emociones? De repente el uso de los colores, el estilo de ilustración y como lo perciben los niños.

Me parece super importante. En mi trabajo de mediación he usado libro álbum muchísimo, y lo que más prestan atención los niños es el detalle de las ilustraciones. Ven cosas que quizás no habíamos notado. Hay también libros álbum que se les dice álbum silencioso. No contienen palabras, en estos libros también, ellos tranquilamente se dan cuenta de todo lo que está pasando. Cuál es la narrativa sin tener texto, sin tener palabras escritas porque algo se está contando por medio de las imágenes, si es importante. En las emociones, como decías también, a veces hay algunos ilustradores que tiene un estilo muy sencillo o que podría ser muy similar a los dibujos de niños, pero con detalles de una rayita si pueden cambiar el gesto del personaje. Si, pienso que es super importante y pequeños detalles pueden hacer la diferencia en cuanto a las emociones de los personajes o retratar mejor que es lo que está pasando. Pequeños detalles nos pueden hacer pensar en que está pasando o que es lo que va a venir.

Eso también me parece interesante porque de los libros álbum que he visto en librerías, varios son muy oscuros con dibujos tipo Tim Burton, a comparación de otros que son más vivos. Entonces a veces son las mismas historias, pero se ven tan diferentes en ambos que es muy interesante.

A veces se tiene el prejuicio que los libros para niños deben tener colores brillantes y arcoíris, unicornios, y no. Los niños también conectan con este tipo de libros oscuros. Hay detalles con los que se pueden identificar. Por ejemplo, con lo que comentas de misma historia y diferentes ilustraciones, pienso en la caperucita que hay muchísimas versiones. Una que he visto es la de Adolfo Serra, de fondo de cultura económico. Es un álbum silencioso, está todo ilustrado en base a blanco, negro, rojo y vas viendo como algo que parece ser una cosa termina siendo otra, y eso les gusta mucho a los niños. Entonces sí, pienso que es determinante, la elección de colores, el estilo. Lo que te decía de estos ilustradores que tienen trazo infantil hay uno que es Oliver Jefferson, también tiene varios libros con fondo de cultura económico y usa mucho collage. Es algo que usan mucho los niños, también conecta muy bien. Isol también tiene libros con esta editorial, ella usa mucho los antihéroes, y si, les gusta muchísimo a los niños.

¿Supongo que también que su gusto en cuanto al color variará en cuanto a su edad?

Este libro que es bien oscuro de Adolfo Serra, veo que se quedan mirando atentísimos niños de 3 años. Con algo se sienten conectados.

En cuanto al uso del texto en estos libros álbum, ¿Qué tanta importancia le das a eso? ¿Presentas por versos, por párrafo?

Por lo general el álbum tiende a no tener textos tan extensos para dejar espacio para lo que va a decir la ilustración. Hay algunos álbumes que son una mezcla, que tienen de álbum, pero a la vez tienen textos más extensos. Igual siempre la ilustración puede decir algo más que no dice el texto. Como el álbum es muy poético, no es necesario que el texto sea muy amplio. Con una o dos oraciones es suficiente, lo demás lo completará la imagen.

De esos he visto bastantes, dicen solo algo puntual. Usan una línea. En cuanto a lo que es la forma de dirigirse a los niños, si es primera persona o si solo narra lo que está pasando, ¿Cual considerarías tú que es la mejor forma de comunicarse?

Funcionan ambas, sobre todo la primera y tercera persona. La segunda persona no es tan usada y puede causar cierta confusión y conflicto. La primera persona yo la uso en el caso de mi novela, porque pensaba que era importante llegar a identificarse con lo que estaba sintiendo la niña. Mientras que en el libro álbum, ilustrado lo cuenta en 3era persona, pero en el dialogo luego vamos escuchando la voz de la niña quien es la que está relatando esto.

¿En algún momento has pensado o has usado una interacción directa con los niños? Creo que le dicen como romper la tercera pared en cine.

Yo no lo he utilizado en estos libros, pero si he visto libros en que funciona muy bien. Por ejemplo, hacen una broma que se dirige al lector. Me parece muy interesante porque los niños se sienten interpelados.

Si, me parece que sería muy motivacional. Eso he encontrado en los libros de flauta.

¿Algo más que quisieras compartir o aportar?

Pensando en la música y musicalidad, en los libros hay un ritmo, hay una cadencia. Esta relación es interesante porque hay libros álbum que los vas leyendo y te hacen pensar en una música y que tipo de música podría acompañar su lectura. Podría marcarse un ritmo con estos libros.

Entrevista a Claudia Paz

Primero me gustaría saber un poco de ti. Saber, ¿Cómo fue que incursionaste en la literatura para niños?

Soy escritora junto a mis hermanos Andrea y Cristóbal Paz. Formamos entre los 3 una compañía dedicada a la literatura, música y más llamada Los Hermano Paz. Escribimos nuestro primer libro en el 2001, se llama Clavito el puercoespín, y este libro álbum ilustrado está acompañado por un álbum musical. Es un cuento musicalizado que contiene 8 temas, acompañado de la narración oral del cuento, y desde ahí luego viene en el 2006 Chimoc el perro calato, con música. Nos hemos dedicado a hacer cuentos musicalizados, ya tenemos más de 100 cuentos musicalizados porque siempre nos encantó desde niños la idea de unir la literatura y cuento con canciones, porque somos muy musicales, somos melómanos, somos audiófilos, musicólogos desde muy chiquititos y todo eso nació en nuestro hogar. Desde que éramos chiquitos hemos crecido con los vinilos, los cassettes y luego ya los discos compactos, y siempre tocando instrumentos musicales con formación académica.

¿Qué diferencias observas en cuanto a características de la forma de escribir para niños en comparación a la forma de escribir para adultos?

Yo creo que es difícil, un reto, un desafío. El desafío está en si yo siendo adulta me compro una novela que me aburrí yo insisto en terminarla de leer porque me costó dinero, porque los libros son caros y porque soy una persona con madurez emocional e intelectual para decir este libro lo tengo que terminar sí o sí. En el caso de los niños es muy distinto, el libro llega a sus manos porque se los da un adulto y si a él le aburre lo deja, y dice simplemente este libro me aburrí. Lo que tenemos nosotros los hermanos Paz de premisa, es que tenemos que escribir cuentos que sean muy entretenidos para los niños, tener un inicio que los atrape, un nudo que los emocione y un final que no los decepcione. Que los dejes contentos, y con ganas de leer más. Yo creo que en eso difiere, escribir para niños es un desafío importante, es una misión, como un apostolado, que es incentivar el hábito de la lectura en los niños. El hábito de la lectura es un elemento fundante en lo que es la intelectualidad y el desarrollo de la sensibilidad en un ser humano. Porque a través de un libro leído tu desarrollas comprensión lectora, descubres palabras, desarrollas vocabulario, como escribir bien y sobre todo trabajas las emociones, la sensibilidad en los niños.

Eso es justo algo que te quería comentar luego. En cuanto al uso de la narración e ilustración en la educación, ¿Crees que estos recursos son favorables?

Si, por supuesto. Hay que aprovechar cualquier recurso para humanizar, ya sea un libro, una canción, ya sea un juguete, ya sea un rico platillo, es muy importante para nosotros la educación en la sensibilidad, que es un elemento intangible en el ser humano que es lo que va a regir tu vida después, como relacionarte con los demás. Imagínate un mundo muy práctico en que no se desarrollen los sentimientos, yo creo que todos terminaríamos siendo muy primitivos. A través de los dibujos, porque lo has mencionado, también tratamos de ser muy cuidadosos para que sean dibujos muy tiernos y llenos de detalles. Para las personas que lean los libros de Andrea y Claudia Paz, se van a dar cuenta que las ilustraciones tienen muchos detalles. Ilustramos el cuarto del conejo o el cuarto del pollito, o la casa de la Sra. Gallina, van a poder ver que las casas, los paisajes los campos, están llenos de detalles. Ardillas, la cocina con la comidita, el frutero lleno de frutas, la habitación llena de juguetes. Estás ahí también desarrollando lo que es la percepción visual. Estás desarrollando también la estética. Tratamos de hacer ilustraciones lindas, tiernas. Y lo cierto es que los niños adoran a sus cuentos. Tenemos una cantidad de seguidores no solamente en el Perú sino alrededor del mundo. Alrededor del mundo se puede ver a través de las plataformas de audiocuentos. En Spotify te dice en que países se escuchan tus audiolibros, México, Japón, Canadá. Felizmente los libros están en e-book también, en versión digital.

Entonces, ¿Tú piensas que un personaje protagonista tiene influencia en cómo va a aprender el lector?

Si por supuesto. Por ejemplo, Chimoc el perro calato es un personaje que los niños adoran y se identifican mucho con él. Chimoc figura en el título del libro, y lo quieren tener. Por ejemplo, Chimoc quiere ser presidente, chimoc en Machu Picchu, chimoc en la selva...

Si, he visto que inclusive hay su peluchito.

Si, definitivamente los niños se encariñan con el personaje, lo hacen suyo y es muy importante para que ellos quieran seguir leyendo la saga de los cuentos.

Es como que crean cierta empatía con el personaje, sus vivencias

Si, totalmente, con clavito el puercoespín alguno, con la cabrita comelona algunos, el pollito... Te hablo mucho de chimoc porque definitivamente es el más conocido, el más famoso. Los niños adoran a chimoc (muestra el peluche de chimoc) ¡Para los que quieran ver la entrevista! Montamos obras de teatro donde también lleva la música, sale chimoc en personaje de entre las butacas y se escucha la emoción de los niños que sale desde el corazón y es muy sincera. Este es el desafío que te hablaba de la escritura para adultos a diferencia de los niños. Es muy

espontánea y muy sincera la opinión. Es la sinceridad más grande que existe en este mundo, es la de un niño. El adulto sabe crear una maquinaria de pensamientos para no herir los pensamientos de los demás, hasta qué punto te lo dice, pero los niños te lo dicen de una manera muy sincera. Entonces es muy importante. Acerca de la música y porque la metemos. Hay gente que nos pregunta: ¿Por qué ponen música en sus cuentos? Es porque es un complemento para la historia, definitivamente.

Tengo entendido que ustedes trabajan conjuntamente, entonces quería saber ¿Cómo hacen el trabajo entre autor e ilustrador para crear la obra?

Ah ya, te cuento. Nosotros somos una maquinaria que hace todo. Escribimos los cuentos, ilustramos los cuentos, componemos las canciones, tocamos los instrumentos musicales, cantamos, hacemos las voces de los animalitos y cantamos. Así que yo no necesito de un ilustrador porque Andrea y yo ilustramos. Lo bonito es que cuando creamos el texto escrito, en ese momento estamos imaginándonos como vamos a ilustrar. Por ejemplo, el último cuento que hemos escrito es Don ratón y la fiesta de los sustos. Es un cuento en el cual el personaje decide hacer una fiesta de los sustos donde todos los personajes tenían que ir disfrazados. Uno de vampiro, otro de Frankenstein, el pollito de fantasma, y en ese momento empezamos todos a decirnos que lindo va a ser ilustrar esto, y las dos ilustramos juntas. Tenemos un taller que le llamamos la fábrica de sueños, en donde tenemos 2 tableros, tableros luminosos. Primero boceteamos y luego ilustramos ya con tintas y con acuarelas. Esas son las 2 herramientas que utilizamos. Bueno, yo creo que esa pregunta que me has hecho está difícil de responder porque nosotras mismas somos las que ilustramos nuestras historias. Y nuestro hermano, Cristóbal, es ingeniero de sonido y él tiene su estudio en el cual grabamos las canciones. Cada quien compone, nos repartimos la composición de canciones, y él las graba, él toca la guitarra. Tenemos una amiga más, que de hecho es exalumna del conservatorio, Magaly Luque, toca el cello, es una trome. Toca también el bajo y hace voces de 2 personajes. Andrea hace otras voces, yo hago otras voces, Cristóbal hace otras voces y así es un poquito. Hemos llegado a ser un universo, que es una fábrica, es de los hermanos Paz, hacemos todo. El logo, si quieres luego te lo paso, es *stories, music and more*.

Excelente. Te consultaba porque otros escritores me explicaban que trabajan solos. Y me contaban la diferencia en el trabajo si hacen un libro álbum o una novela.

Por supuesto, y además esos escritores, el editor generalmente es el que te dice: ¿Por qué no trabajas con tal ilustrador? Yo nunca he vivido eso, ni lo pienso vivir, porque la verdad es que nosotros ilustramos nuestras propias historias y novelas. Esta es una novela para niños más grandes que también tiene ilustraciones que nosotras también las hacemos. Ilustramos absolutamente todo. Y este es un libro álbum para niños más chiquitos. Y este también. La verdad es que somos gente muy bendecida con talentos, y creemos la persona que tiene un

talento, tiene que sacarlo a la luz. Tu misión es compartirlo, de eso se trata la maravilla de tener un talento de ser creativo. Es compartirlo. Es un apostolado en un país como el Perú, donde todavía el arte no es tan apreciado. Donde es difícil para los artistas salir adelante.

Si, ahorita que tocas el tema. A mí también me gusta dibujar bastante. Cuando estaba en el colegio me molestaba que mis dibujos parecían caricaturas. En pandemia empecé a dibujar más, y ahora tengo mi página de Instagram. Hago animalitos músicos.

¡Que lindo, animalitos músicos!

Ahora con la maestría lo dejé un poco, pero luego pienso seguir. Habías tocado el tema de las emociones. Con las ilustraciones quería saber ¿Cómo llegan a transmitir eso? Quizás con los colores, el trazo... ¿Para transmisión de emociones como usan el color, tipo de trazo ...?

Tratamos de hacerlas muy expresivas. Por ejemplo, en esta el otorongo ya está con su mamá, y tratamos de que sean tiernas para que en ese momento el niño sienta que tratamos de transmitir ternura. Acá por ejemplo el otorongo está con los perezosos, tratamos de hacer la carita del perezoso muy soñolienta. Acá por ejemplo la mamá está pensativa porque sabe que su hijito es un ocioso, es dormilón. Y cuando ya son los momentos felices, hacemos el uso de los colores para que ya realmente transmitan felicidad. Hay libros en que los nudos son muy tristes, por ejemplo, en el caso de Chimoc el perro calato, hay una parte en la que Chimoc huye de las burlas de los amigos de la colina. Tratamos de usar ahí la gama de colores azules. También cuando un personaje tiene pesadillas. Por ejemplo, en el caso del cuento del niño de otro planeta también. Es un cuento que usa colores que transmitan tristeza, sobre todo los azules y toda la gama de negro. Cuando deseamos que sea un momento feliz, usamos amarillos, un día feliz, delicioso, florido, para que transmita eso. Si tenemos bastante experiencia en lo que es manejo de ilustración, ya el editor ni siquiera nos dirige la ilustración porque la dominamos muy bien. Somos gente que tiene ya mucha experiencia en eso. Si hay un momento triste usualmente usamos la noche, una noche estrellada, con la luna de repente. Y cuando son momentos donde los niños se tienen que asustar, como en el caso del travieso cuy con la araña gigante, si, ponemos una araña así grandota que de a poco da miedo, para que los niños sientan lo que el personaje está sintiendo en ese momento. El personaje está en ese momento viviendo una tristeza que los niños lectores están visualizando la ilustración, tengan la misma sensibilidad del personaje. En realidad, Sini, tu pregunta es muy interesante porque el libro ilustrado es un trabajo enorme porque la ilustración les dice un montón a los niños. Sobre todo, para los pequeños lectores, los niños que no saben leer, los niños a los que se les lee. Lo único que tienen es la ilustración, entonces hay que tener muchísimo en cuenta eso, la ilustración.

Te comentaba eso porque en el caso cuando enseñamos música, se usa mucho las imágenes, pero mentales. Tu profesor te puede decir, toca esta parte pensando que es un color azul, o de repente esta parte que es muy intensa o activa, piénsala como un color rojo. Por eso era la consulta, no sé si sería bueno enseñar a los niños eso, pero de una manera más visual, en esa ocasión de emociones.

Si, lindo. Hay esta pieza de Saint Saens, el carnaval de los animales. Los niños y adultos se tienen que imaginar como pasan los animales a través de los instrumentos. También todos los ballets, las piezas compuestas para el ballet como el lago de los cisnes. Cuando a los grandes maestros se les encargaba musicalizar una obra para un ballet, tendrían que utilizar muchísimo eso que estás diciendo. ¿Cuál es tu ballet favorito?

El cascanueces creo

Claro, el mío es el lago de los cisnes.

De ahí otro que me encanta es pedro y el lobo, es un cuento increíble. En este caso hay tantas versiones que uno puede encontrar, ya sea en videos, libros, así, da a pensar bastante como llega a influir la labor de un ilustrador en su interpretación de cierta obra. Puede ser un mismo cuento, pero lo pueden hacer de dos maneras totalmente diferentes y es diferente la percepción.

Yo creo que sí. Arreglistas, por ejemplo, Martín Venegas, él es percusionista del conservatorio. Me ayuda en cuestión de arreglos y le explico, por ejemplo, una que hicimos que se llama chimoc y el aseo, que fue acerca de la pandemia, había una canción que se llamaba el bicho malvado. Le tenía que explicar que le ponga clavicordios, que sea una canción que asuste. Y realmente él llega a cantar en ese momento como tú dices, el sentimiento que yo quiero despertar en los niños. Ahí tiene que haber mucha conexión entre el autor y el colaborador.

Justamente eso vimos el ciclo pasado en psicología de la música y tratamos el tema de la música del cine. Nos dieron el ejemplo de un video en que una chica tomaba café y un chico lo veía, y como cambiando la música de tétrica a amorosa, le daba otro significado.

Hitchcock por ejemplo usa, la banda sonora, hace un muy buen uso por ejemplo en psicosis, los violines y también la escena de persecución cuando la chica está huyendo. Tiene mucho que ver por supuesto.

En cuanto a la cantidad de texto, ¿Es más pensado en la edad de los niños o en cuanto al contexto del libro?

Es muy poquito, prácticamente 2 páginas en Word tamaño 11 de letra para libro álbum y para una novela extensa para plan lector de lectores mediano, si es más o menos 56 páginas en Word.

Y en cuanto al uso de imágenes, supongo para libro álbum son las páginas completas...

En libro álbum son 24 páginas. Son binarias, ilustración y acá texto, pero con letras grandecitas. Este que te enseñé anteriormente es una novela que tiene mucho más texto, y alguna ilustración chiquita.

En cuanto a cómo se complementan el texto y la imagen, ¿Presentan lo mismo, complementan, contrastan?

Mi hermana y yo somos muy conectadas en eso, sabemos que parte vamos a ilustrar. Dividimos el texto en, por ejemplo, si va a ser un libro de 36 páginas para primeros lectores, ya sabemos la cantidad de texto que va en una página y que es lo que vamos a ilustrar. Ya tenemos todo matizado.

Como última pregunta, ¿Qué persona usan en la narración o cual piensan que es más útil?

Tercera persona, narramos, por ejemplo: una mañana de primavera, chimoc salía muy contento a pasear por la colina. Si, en tercera persona funciona muy bien. Yo creo que nunca hemos escrito en primera persona para niños, o muy poca. Los libros de autoayuda como soy valioso, hay uno de chimoc que se llama soy valioso. Ahí por ejemplo son consignas que le damos a los niños, ahí dice por ejemplo “no voy a lugares solitarios”, “no acepto golosinas de extraños”. Esos libritos de autoayuda, pero cuando son historias si lo presentamos en tercera persona.

En los métodos que he analizado, si he visto 2 que se dirigen directamente a los niños, por eso la consulta. Hay 2 que tienen un personaje que es como que te habla, yo soy fulanito y haga esto, cosas así.

Eso también es bonito sí.

¿Algo que quisieras agregar?

Si, animar a las personas a disfrutar de la música que acompaña a los libros porque son pocos en el mercado. De hecho, nosotros fuimos los primeros escritores que hicieron sus cuentos musicalizados, y nuestras canciones los pueden escuchar en las plataformas digitales buscando como Andrea, claudia y Cristóbal paz, en YouTube, Spotify, iTunes, Pizzera, para que tengan la oportunidad de escuchar el cuento narrado y las canciones, porque cada una de las canciones corresponde a un momento de la historia.

Entrevista Gloria Portugal

Tengo entendido que tú eres escritora para niños, entonces quería saber ¿Hace cuánto tiempo de dedicas a esto?

En realidad, yo no me podría denominar escritora para niños, soy una persona a la que le gusta escribir. He empezado mi trayectoria literaria escribiendo poesía, y lo de escribir para niños ha sido una casualidad. En realidad, lo que siempre he querido escribir han sido historias que tenía dentro que necesitaba contar. Primero escribía poesía, pero no me era suficiente porque la poesía es bastante breve, entonces cuando necesité sacar historias empecé a escribir. Casualmente la primera historia que escribí fue una historia aparentemente para niños, pero yo diría más bien que es una historia sobre una niña, una historia sobre niños. Entonces como se trata de niños que son situaciones en las que los niños muestran sus intereses, muestran su mundo, así fue pues como ese libro, el único libro infantil que he publicado hasta ahora, porque tengo otras publicaciones pendientes, así fue como comenzó esto de la literatura infantil. No ha sido algo que yo me haya propuesto, no algo así como decidir: voy a escribir esto y tiene que ser para niños. Era simplemente una historia sobre niños, y yo siempre esperaba que esa historia no solo no estuviera dirigida a un público, sino que la pudiera leer cualquier, inclusive adultos. Me ha dado mucho gusto que esta primera historia que escribí, se llama *Cuatro ojos*, es sobre una niña muy miope, este libro ha sido atractivo también para algunos adultos, especialmente por el tema que es el de la miopía. Esto me ha gustado bastante porque era una historia que podía leer cualquiera, no necesariamente un niño.

Entonces ha sido como algo que se ha ido armando poco a poco también, empezar en poesía e ir armando poco a poco lo que me comentas del libro.

Claro, también escribo historia sobre niños, sobre adultos. Últimamente he estado escribiendo cuentos entre comillas infantiles. Pero en realidad son historias sobre temas que le interesan a los niños. Tengo hijos y les he puesto mucha atención desde pequeños, sus mundos han sido fascinantes para mí. Como les pasa a todos los que escribimos, todos los artistas, en realidad tenemos una parte infantil que nunca ha muerto. Siendo un niño nos permite ser creativos y ver cosas que quizás otras personas que son demasiado racionales no pueden ver, entonces me he dado cuenta de que esta historia, sin proponerme, serían temas que les interesan a los niños. Por ejemplo, una tejedora se da cuenta de que una araña la está mirando y se sorprende porque la señora que teje, teje con hilos de colores, mientras que la araña teje con colores aburridos monocromáticos. Son ideas que se me ocurrieron, pero da la casualidad que esto puede servir para historias para niños, pero nunca he tratado de simplificar el lenguaje para que lo puedan entender porque eso es subestimar a los niños. Pero bueno, así es más o menos. Siendo un niño nos permite ser creativos y ver cosas que quizás otras personas que son demasiado racionales no pueden ver, entonces me he dado cuenta de que esta historia, sin

proponerme, serían temas que les interesan a los niños. Por ejemplo, una tejedora se da cuenta de que una araña la está mirando y se sorprende porque la señora que teje, teje con hilos de colores, mientras que la araña teje con colores aburridos monocromáticos. Son ideas que se me ocurrieron, pero da la casualidad que esto puede servir para historias para niños, pero nunca he tratado de simplificar el lenguaje para que lo puedan entender porque eso es subestimar a los niños. Pero bueno, así es más o menos como se ha ido configurando esto sobre escritura para niños.

¿Cuáles características destacaría usted de la literatura infantil?

Algo que yo he notado, porque me he acercado a la literatura no de modo académico, quiero decir que no he estudiado literatura formalmente, pero he leído muchos libros de niños porque me gustaba, y también siempre recordaba con cariño los cuentos que me contaba mi abuelo, que me contaba mi abuela, y una de las características que he notado es que los cuentos infantiles que son más memorables son aquellos que tienen juegos con el lenguaje. Involucran repeticiones, sucesos fáciles de recordar y mucha musicalidad. Eso también he notado en lo que les he contado cuentos a mis hijos. He notado con sorpresa que cuando ellos no sabían leer, se habían memorizado el cuento de tanto repetirlo, porque a los niños les encanta la repetición, pero era esa repetición que hace que los cuentos sean memorables. Por ejemplo, la gallinita ciega, es un juego que es un texto oral, lleva versos que se repiten (...) o el cuento de la caperucita roja (...), o los 3 cerditos (...). En ellos hay texto que se repite y hace que el cuento sea memorable. Eso es lo que se me ocurre ahora a primera vista que es una característica de la literatura infantil. La repetición es una herramienta muy poderosa para desarrollar el lenguaje.

Crea como un ritmo creo, como una estructura.

Exacto, crea estructura, memoria, crea interés, y favorece el desarrollo del lenguaje porque el niño aprende palabras nuevas, las repite, aunque no las comprenda, y pasan los años y en algún momento lo encuentra en su memoria. A veces uno es adulto y recuerda un cuento que le contaba el abuelo y piensa: ah, esto significa tal cosa. Pero cuando uno era chica no sabía. Por ejemplo, mi abuelo tenía un cuento que me leía y tenía una palabra que no entendía y usaba mi abuelo, el galeno. El galeno es el médico, pero es una palabra antigua, nadie le dice galeno ahora al médico. Yo decía galeno cuando era niña, pero no sabía que era galeno, me he enterado después qué era, pero adulta me he puesto a reflexionar cuando me he puesto a contar a mis hijos cómo antes no sabía y ahora sí. Uno de niño mejora su expresión cuando puede estar en contacto con historias.

Ahorita que mencionas esto de las historias y como se van aprendiendo cosas también, ¿Alguna vez has considerado en hacer un texto educativo?

¿Educativo en qué sentido?

Podría ser un cuento que explique sobre la música, por ejemplo, que presente la orquesta, instrumentos... o quizás historias que usan para enseñar matemáticas, algunos cuentos así.

No, porque eso involucraría trabajo. Para ponerte en contexto, yo soy profesora de inglés, a eso me dedico, con eso me sostengo. Un trabajo, por más que a uno le guste su trabajo, no deja de ser eso. Algo de lunes a viernes, y fin de semana algo que hago por placer. La literatura para mí es algo que da placer. Eso lo vería un poco relacionado con trabajo, para mí puede ser que escribir un libro sea trabajoso, demande bastante dedicación, pero para mí siempre va a ser un placer escribir un libro, por lo que no es una obligación. Para mí escribir, leer, la literatura, es un reino en que yo siento que tengo total libertad. Cuando uno estudia una carrera, uno tiene que leer solo por obligación. Para mí la lectura tiene que ser un placer. Estudié lo que tuve que estudiar y luego me dediqué a leer lo que quería, no me he propuesto a acumular títulos y cosas, porque eso demandaría hacer cosas que no quiero, entonces ese es un reino en el que yo habito libremente.

Como entre hobby y ...

Sí, un hobby serio. Porque ahí como que pierde un poquito el encanto. Las habilidades creativas, uno no se puede poner plazos para crear. Uno no puede predecir cuándo va a ser capaz de crear algo nuevo, uno no puede decir: me va a tomar dos horas, porque me puede tomar más o me puede tomar menos también. Es un trabajo creativo. Pero, un trabajo mecánico, como en mi trabajo, voy a resolver estos ejercicios gramaticales, eso es mecánico, entonces eso si lo puedo hacer en un plazo determinado. Pero cuando se trata de crear es más lento, entonces no es tan fácil de controlar como si podría ser algo mecánico.

Me habías comentado que hiciste una producción. En tu producción, ¿Ha trabajado conjuntamente con un ilustrador?

Mi cuento ganó un concurso, y ganó la publicación. Adicionalmente estoy realizando un cuento largo, como una novelita que se llama *4 ojos*. Sobre una niña que sufre de miopía exagerada, y sufre desprecio de parte de sus amigos, no la consideran, y ella se refugia en los libros ya que son sus amigos y no la van a lastimar como los humanos. Los editores pusieron una ilustradora, y ella habló conmigo para saber cómo veía yo a la niña. Yo le di las pautas de

cómo la veía, porque mucho de esa niña es mío y también de mi hija, entonces físicamente como yo le he descrito, le dije como era.

Ahora lo que te quería contar que es sorprendente para mí, también he escrito un libro de poemas relacionado y dedicado a mis hijos. La temática es infantil, pero el lenguaje trata de ser natural, sin rimas ni nada. Es un libro de poemas que se llama *El libro de los lugares lejanos*. Está por publicarse. Este libro surge hace 10 años cuando mi hijo menor tenía 4 o 5 años. A diferencia de mi hija mayor que es una lectora voraz, yo y su papá también, él no era tan lector. Mi hija lo molestaba y le decía no eres de los nuestros. Yo entendí, también porque soy profesora, que todos tenemos habilidades distintas y formas de adquirir información, entonces los libros no son lo que le llamó la atención, pero adquiere información de otra forma. Lo que a él le gustaban los libros con ilustraciones muy grandes, y uno que le gustaba mucho era uno de paisajes muy grandes, que se llamaba como los 1000 lugares que debes visitar antes de morir, algo así. Pero no eran sitios urbanizados, eran sitios naturales y algunos me daba miedo porque se veían cataratas, abismos, cosas grandes. Ese libro le encantaba. Un día me dice él si había visto ese libro de los lugares lejanos, a mí me sonó muy poético. Me gustó y le dije que escribiría un libro que se llame *Libro de los lugares lejanos*. Y así es como se llama el libro. Tiene lugares lejanos que ha visto en ese libro, lugares impresionantes que he visto yo de chica en libros de mi abuelo, como el desierto de Gobi (...), los Moai de la isla de pascua, los baobabs de África de Madagascar, otros que no existen y otros que sí como la isla de gatos (...), la isla cerditos en el caribe. Bueno esos son los que existen, y de ahí hay otros que no existen como a dónde van los globos que se escapan, el país de los globos fugitivos. Un lugar muy bonito porque el globo necesita libertad, pero lo tienen atrapado, entonces finalmente el globo llega a escapar y llega al país de los globos fugitivos. Mi idea era que mi hijo haga los dibujos y yo los textos, pero se puso muy perezoso y no se pudo, entonces empecé a dibujar yo. Empecé a hacer dibujos muy rudimentarios porque dibujo, pero poco, lo que he aprendido, pero tengo algo de facilidad, pero no técnica. Lo envié a un concurso y tuvo una mención. Se lo mostré a un amigo de una editorial y me dijo que los dibujos del autor valen mucho, porque es muy interesante... Entonces me puse a dibujarlos mejor, e hice dibujos de como 20 poemas. Luego conocí a otro editor y también me dijo que se publica, pero mis dibujos tienen que ir. Y bueno, los arreglé otra vez, y esta es la situación en que estoy ahora que se publica. Lo que sí les he pedido que ellos me ayuden a digitalizarlo, arreglar las imperfecciones para que no se vean demasiado burdos los dibujos. No domino eso y hay borrones. Y no sé cómo he resultado haciendo una portada, si pintando, que no sabía dibujar, sólo a lápiz, y con plumones una desgracia, con crayolas, me salía primarioso.

Has tenido la experiencia de trabajar con ilustrador y de también de ilustrar tu propio libro.

Si ahora si pues, yo me burlo un poco de esto. Ahora está muy de moda ponerse etiquetas: uno escribe un libro de cuentos y es cuentista, uno escribe un libro de poemas y es poeta, escribe un artículo y ya es ensayista, organiza un recital y ya es promotor cultural. Ahora yo ilustré esto y soy ilustradora emergente porque me da vergüenza.

Te comento un poquito, el trabajo que estoy haciendo es acerca del uso de la ilustración y narrativa en métodos de flauta para niños. Con el pasar de los años ha ido cambiando bastante el enfoque y la forma en la cual los autores comunican al público, mayormente niños. Antes por ejemplo era solo texto, partitura, luego han incluido un poco, y ahora hay por ejemplo tipo libro álbum, con ilustraciones y algunos conceptos, pero con más importancia a las imágenes. En algunos de estos casos hay ejemplos que han sido ilustrados por el propio flautista, entonces es bien interesante como se ve todo. He conseguido varios para analizar, y hay varios que tienen cosas que no había cuando yo estudiaba, por ejemplo.

La parte visual es muy poderosa, sobre todo en la memoria.

Te quería preguntar. Cuando trabajaste con la ilustradora, ¿Tú tenías alguna influencia por ejemplo en los colores, el tipo de dibujo?

No, lo que ella me pidió fue como imaginaba yo los niños. Ella deseaba que yo esté satisfecha con su trabajo, y quería hacer algo que a mí me gustara más allá de lo que ella quisiera. Quería mezclar su labor con cómo me imaginaba yo las situaciones. Yo le di las pautas, más o menos como era la niña, cómo me la imaginaba vestida, era una niña que iba al colegio, no de estas épocas sino hace 20 años. Usaba uniforme escolar gris con faldita, y sus lentes. Ella me decía que se imaginaba una niña con lentes muy grandes y sí eran grandes y ella era chiquita. Tenía también una nariz chiquita y los lentes se le paraban cayendo.

Ah ya, detallitos así puntuales.

Eso, pero de ahí en el estilo o colores no, no era mi área. Si tuvieran que ilustrar algo mío no. A propósito, este libro se va a republicar con otra ilustradora por otra editorial. Aún no hemos hablado nada, pero supongo que será el mismo procedimiento. A mí lo que me parece muy bonito es que será otro punto de vista, será otra niña.

Claro, una perspectiva diferente, interesante. Bueno, continuando, me dijiste que el tema de las imágenes ayuda mucho a la memoria. ¿Te refieres a lo que me comentaba de memorizar los textos o a las emociones o ideas que pueda evocar las imágenes?

Yo me baso por ejemplo en este dicho: *Una imagen vale más que mil palabras*. Esto no lo digo por imágenes en textos, sino por cosas que me pasan en el trabajo como profesora. Si uno

quiere decir el significado de una palabra, es más sencillo mostrar una figura para que el alumno aprenda. (...) Si yo les explico va a tomar tiempo, si les enseño una imagen, eso va a quedar. También si uno escribe una oración incorrecta en la pizarra, uno debe tachar lo que está mal para que el alumno recuerde lo que está tachado. Si lo recuerdo con una X, es memorable. Las imágenes hacen que las cosas sean memorables. Si un profesor se equivoca en un power point y el alumno lo ve, es más probable que lo recuerde mal.

Lo de las imágenes en los textos infantiles por supuesto que aportan a la memoria. Hay libros que yo recuerdo y son recuerdos hermosos. Como quisiera conseguir esos libros. Supongo que como son recuerdos de recuerdos, quizás estén un poco borrosos los recuerdos, pero son potentes las imágenes que uno guarda en la memoria de esa época de la vida. Para contarte algo sobre la memoria, te hablé de una enciclopedia de 7 años. Esa enciclopedia, para una niña de 5 años que no sabía leer, pero miraba las imágenes, la enciclopedia era enorme. Un día de esos abrí una de las páginas del medio, y aparecieron unos reptiles, pero reptiles, todos mezclados. Todos juntos, acuáticos, terrestres, todo tan feo, me asusté y lo cerré. Le cogí miedo a la enciclopedia por eso. Luego vi que, por unas cosas psicológicas, pero lo gracioso fue que se enteraron mi hermano mayor y mi hermano, y me chantajeaban que haga cosas sino me enseñaban los lagartos. Ese ha sido mi trauma por años. Ha sido tan fuerte que yo le he tenido miedo a los dibujos, a los libros, a la tele cuando había documentales. Eso hasta antes de convertirme en mamá, de ahí uno tiene que cuidar a alguien. Pero mira, esas son las imágenes. Este es un tema que siempre toco, en Cuatro ojos está ese episodio.

¿Piensas que con las imágenes y narrativa se puede evocar emociones en el lector?

Mientras estemos hablando de los sentidos, si los olores evocan situaciones, la música cambia el estado de ánimo, la parte visual también, si uno ve algo te lleva a cierto lugar. Pero hay algunos dibujos que no son agradables, tratan de ser modernos, pero son feos y uno piensa que podría ser más bonitos. Claro que influye bastante los colores, los trazos. A mí me gusta mucho los gatos, y un amigo me regaló un cuadro con un gato, yo he visto interpretaciones de gatos, pero este no me gustaba. Un amigo me decía a ti te gusta más el gato, pero este es diferente, es artístico. Y yo decía, pero no me gusta, que voy a hacer.

Yo he notado por ejemplo en los libros álbum que hay varias versiones por distintos ilustradores, y te cambia la historia totalmente según como al ilustra. Si son brillantes, muy oscuras

La oscuridad de hecho da una percepción diferente de la historia o cambia el estado de ánimo. Yo me considero haber sido una persona muy triste de chica pues por esto, como mi personaje, por esto del bullying, y bueno, ahora solo admito en mi vida cosas alegres,

vibrantes. La oscuridad no me gusta mucho. Con respecto a eso no sé, los libros álbum siempre se tienen que trabajar con un ilustrador.

Si, en el caso de libros álbum siempre trabajan juntos ilustrador y escritor para dar significado y ver como se relacionan ambos recursos.

Respecto a eso, alguna vez intenté aprender un poco qué era un libro álbum. En las ferias de libro por ejemplo venden bastante libros álbum, en Fondo de cultura económico, por ejemplo, es una editorial que tiene bastante. Pero hay una cosita que yo he visto y por la que no soy muy fan de los libros álbum. Una es que son bastante breves, tienen muy poco texto y finalmente como son unos dibujos impresionantes, los materiales son caros. Son libros carísimos. Por ejemplo, hay uno de Micaela Chiví, Más te vale mastodonte. Dios mío, ese libro valía s/.90, creo que tenía 10 páginas. Esas cositas, yo me puse a pensar, yo he sido una niña que ha amado los libros. Eran juguetitos para mí y tener libros era un sueño, y tener libros de colores y todo eso. Yo he sido una niña a la que no hubieran podido comprar libros así, es algo que me deja pensando. Y ahora que está de moda que hay que ser inclusivos, ¿Dónde quedó la inclusión? ¿Qué niños van a poder comprar esos libros? Los que tienen la dicha de tener padres que puedan pagar s/.90 un libro de 10 páginas. En Trujillo, yo soy de Trujillo, tengo mis amigos editores y hay uno que está encargado de plan lector regional, popular. Él me ha contado de situaciones muy penosas el barrio el milagro. El plan lector está en todo el Perú, pero en el plan lector quieren que lea un libro, pero si tú le dices a un chico que compre un libro de s/.10, es un gastazo. Si el padre o madre soltera vende tamales, por ejemplo, eso es un gasto fuerte. Lo que ha hecho es conseguir escritores, a mí también, hemos escrito cuentos y los ha hecho fascículos. Cada fascículo con dos cuentos los vende por s/.2. Ya eso es accesible. Esas cositas me parece que sí son inclusivas.

Una última pregunta en cuanto a lo de la narrativa, ¿Tú crees que los niños pueden llegar a sentir empatía por un personaje principal y cambiar su conducta teniendo como referente al personaje? Por ejemplo, si es un personaje con valores muy marcados o sabe resolver sus problemas, ¿El niño puede aprender de eso?

Claro, eso es poderoso. A mí me han pasado cosas bonitas, no con ese cuento porque no he tenido la oportunidad de conocer a lectores de ese cuento, solo en el momento que han comprado, pero no después que lo han leído, no he tenido la oportunidad de que me digan que les ha parecido. Pero, en esto del plan lector regional que te digo, ahí si los profesores algunos mandaban por facebook los trabajos de los chicos. Yo tengo un cuento que se llama el atrapasueños, este es un cuento para secundaria, pero no es un cuento para niños propiamente porque tiene que ver con el acoso sexual. Es una historia en la que a la niña el padrastro la para acosando, pero como sucede de madrugada ella no sabe si pasó o no. Ella le cuenta a su mamá, pero ella le dice: a lo mejor lo has soñado, se pone del lado del otro. La

criatura no sabe si es un sueño o si es verdad lo que ha pasado. Ella piensa que es una pesadilla, entonces su amiga le presta un atrapasueños. Queda abierto el final, no se sabe. La niña se está confesando con un cura, y le dice que tiene sueños feos y que es pecado porque sueña que la tocan y todo. Les dijeron a los chicos que crearan finales alternativos, y me dio tanta alegría que los chicos creaban como lo denuncian al padrastro, a la mamá. Estaban molestísimos. Yo pienso que ha valido la pena, porque ahora estos niños saben lo que tienen que hacer. Ahí sacaban los finales alternativos, decían que llega la policía y lo llevan por abusivo. Es cierto que las historias son poderosas y los chicos pueden sentir empatía. A mí me parece gracioso que a veces pueden ser historias personales. Yo no suelo contar crónicas, no suelo contar todo tal cual, pero me tengo que basar en hechos de mi vida porque no hay forma que pueda inventar todo. Me gusta inventar mucho porque eso es una especie de travesura para mí, como que a veces los que leen creen que me ha pasado, o yo digo no, he inventado esto. Es como jugar a ser Dios, crear otro mundo, pero tiene su base en mi persona. La cuestión es que uno siente resarcido un poco con estas cosas, cuando hay un personaje que los chicos ven como... A lo que iba era que a veces uno piensa que estas cosas les han pasado solo a uno, pero les ha pasado a todos y se sienten tan identificados. Hay otro cuento en ese grupo que es *Los patos mandarines*. Es otro niño que tiene padres que pelean. La cuestión es que los padres viven discutiendo, la mamá es celosa y le rompe el celular al esposo. El día de la presentación se acercó un amigo y me dice, es alucinante. También le había pasado eso. Piensan que uno es poquito menos que genio, pero todos los seres humanos hacen las mismas cosas, pero uno tiene más disposición para contarlas y que no fueran simplemente copia de la vida de uno.

Esto me interesa porque en los libros que he analizado incluyen personajes que interactúan con los niños, dan indicaciones así.

Si es posible, contribuye a desarrollar la creatividad. Son actividades muy propias de los humanos, pueden imaginarse que podría ser uno.

Entrevista Kelly Williamson

¿Hace cuantos años enseña flauta, que cursos ha tomado y como siente que eso le ha influenciado en su enseñanza?

Yo empecé cuando tenía 19 años, tengo 55, entonces hace 36 años. Eso fue enseñando flauta, y con el método Suzuki es más como 25 o 27 años. Entonces yo tomé cursos de capacitación en pedagogía Suzuki a los niveles 1-7 y después estudios en privado con sr. Toshio Takahashi en japon, y por su puesto yo estudié mi bachellor y maestría con varios profesores, eso fue enfocado en performance más que pedagogía, pero por su puesto uno también aprende el estilo de cada uno de sus profesores.

¿Cómo siente que ha influenciado en su enseñanza? En este caso podría también referir a como le enseñaron o a los cursos de Suzuki.

Mi primera profesora, antes de ir a la universidad, tuvo una gran influencia en mí y ella tuvo muchos profesores también, Wilfried Kujala, un famoso profesor en los EEUU y Maurice Sharp, pienso que él fue en la escuela de Chicago. Esta profesora se llama Lauren Eselson, fue una influencia enorme porque ella fue muy como "thorough", todo lo que tenía ella que hacer lo hizo.

Debe ser como muy meticulosa, como muy cuidadosa de todos los aspectos

Si, si, entonces para mí fue un standard como profesora, de ocuparse de todas las áreas. Por ejemplo, en la lectura, ella no solo me pidió lectura a primera vista con ella, sino también la transposición, aunque casi nunca lo utilizamos, ella me enseñó a hacer todo. Entonces cuando yo empecé con la enseñanza Suzuki, los recursos estaban más enfocados en niños más jóvenes. Yo empecé con ella a la edad de 13 y sabía hacer un sonido en la flauta. Pero esta idea standard de que todo sea listo, lectura, técnica, sonido, todo al mismo nivel.

Usted enseña a niños, ¿Con niños de qué edad ha trabajado?

Bueno, yo he trabajado con niños de 3 años, he empezado con niños de 3 años y 3,4 meses, hasta adultos yo he utilizado método Suzuki para empezar a principiantes. La mayor tuvo 45 años. Los niños usualmente empiezan entre los 7 años y 9, 10, pero también unos empezaron más temprano.

¿Qué destacaría de la forma de aprendizaje de los niños hasta los 10 años? ¿Qué características resaltaría acerca de cómo aprenden ellos y de cómo aprende un adulto?

Una cosa interesante es que su manera de utilizar su cuerpo, en mi opinión, muchas veces es más natural, más intuitivo. Entonces, también hay muchas excepciones, unos niños quieren mucho, entonces se tensionan. Pero muchas veces, antes de la edad de 7 años, su respiración es más natural, su cuerpo con menos tensión, con menos preocupaciones de hacer las cosas de una manera particular o de tener éxito. Los adultos son muy enfocados en ser exitosos y de aprender rápidamente. Entienden, entonces piensan que el cuerpo debería hacerlo directamente porque ya entienden, y no es el caso, eso complica mucho. Además, los adultos que no han tenido formación musical, valen decir estimulación o experiencias, a veces hay grandes deficiencias en ritmo, sentido de melodía. Entonces trabajando con niños más jóvenes, es más fácil en mi opinión, a recuperar, porque no hay tanto desarrollo sin estas cosas muy básicas.

Yo veo también una diferencia entre 7 y 8 años, y 9 hasta 11. 9 hasta 11 es menos natural. Esta semana yo empecé con una principiante, y es del tipo que su respiración es arriba, eso empieza a la edad de 9 años, el no sentir tanta libertad en su cuerpo.

Para los más pequeños es más como un juego también. Como que investigan, van aprendiendo así y son más libres.

¿Usa algún material visual o ideas visuales o narrativas cuando enseña a los niños? Por ejemplo, puede ser para el tema de rítmica, ¿Algunas palabras que vayan con la música, o imágenes mentales para recrear alguna emoción o sensación en ellos?

Depende mucho del niño o de la niña. Hablando de lo visual, en el libro Suzuki hay dibujos, pero estos son para los profesores, no para los niños, son muy técnicos. Entonces, la idea de Suzuki es imagen antes de la técnica, pero entonces vale decir idea antes de técnica, explicar algo antes de hacerlo con el cuerpo. Imagen puede ser imagen visual, un ejemplo auditivo, una historia, carácter, algo así. Eso depende mucho de los alumnos en mi opinión, porque a veces la imagen que se puede usar es la voz del niño, si el sonido está demasiado cerrado, utilizamos la investigación de la voz de la persona para descubrir cómo funciona el cuerpo. Utilizamos colores para idear dinámicas o expresión. Muchas veces a los chicos les gusta utilizar animales, entonces esta parte como elefante, otra como gatito. Son varios ejemplos de eso, tipos de viento, ríos, como mueve el agua.

Como liso o calmado, como el agua calmada, tranquila

Si, y si tenemos rocas, hay movimiento. Montañas por supuesto, subidas, bajadas. Muchos tipos de imagen. Como sabes, tenemos también juguetes, estos pueden indicar la velocidad del aire, tenemos muchos animalitos para la forma de las manos, este tipo de juegos. ¿Es la idea que tuviste?

Si, más o menos. ¿Y ha utilizado alguna historia que involucre a los peluches que mencionó, por ejemplo, con el fin de motivar al alumno aún más?

Depende de los alumnos y del profesor. Nuestra amiga, nuestra colega Noel Paron, cuando ella habla de la postura física y la postura de las manos, ella utiliza el campo playground, donde juegan los chicos, entonces si hay aparatos específicos. El túnel, para deslizar y más sobre sus manos.(señalando movimiento y lugares en sus manos)

Que interesante. ¿Y eso lo utiliza solo de manera oral, o crea algún cuento o algo escrito para los chicos?

Escrito pienso que no, yo sé que ella me ha regalado un juguete para deslizar aquí, y también hay otro animalito que vive aquí. Eso es tipo oral, esta historia. Yo sé que Noel, para sus arreglos tiene la historia de luciérnagas. Es un libro de arreglos, no trata solamente de enseñanza. Pienso que más que todo son historias para conectar con los niños. No hay cuentos específicos, pero si historias que podemos hacer como la canción del tiburón. Hay historias sobre el tiburón, pero son muy específicos.

¿Piensa que, si existiera un método en el que esté escrito el ejercicio del tiburón, con ilustraciones del tiburón, un tiburón accesorio o algo, si podría ser motivacional para los niños?

Si, pienso que sí. Tú te acuerdas también del baby shark, cuando salió la canción. Fue motivador, junto con la historia que trabajábamos antes. En Suzuki como no trabajamos con lectura, tenemos menos necesidad para este tipo de cosas. Pero con cartas de la práctica, eso es muy motivador. Hay miles de versiones de dibujos que uno puede colorear con 100 cosas. Puede ser una historia, entonces no 100 cosas, pero un dibujo con un contexto y personajes, entonces uno colorea el contexto.

Eso por ejemplo es algo que me llamó la atención en los métodos nuevos, creados ahora para niños. Por ejemplo, en algunos hay para colores como es la respiración. El niño debe colorear el que está bien, e igual con la posición de los pies.

Hay personas que han inventado material complementario, e igual depende de los profesores, quien utiliza y quien no utiliza. Pero, esta idea específica con postura o respiración, yo no he visto algo así en el área de Suzuki.

Claro, es como que usan las nociones, pero más mental, eso es lo que me he dado cuenta. O sea, imaginarse las cosas, como recrear o sentir también, en el caso de los accesorios y las cosas. Es como que el enfoque varía bastante. Yo recuerdo cuando hicimos los cursos, se hablaba de las formas de aprendizaje, entonces estaba viendo que lo que estoy analizando ahorita de los recursos de ilustración, ¿sería para los alumnos visuales, cierto?

Las ideas visuales que utilizamos en las clases son como tú dices, con la imaginación, pero no en una página.

Claro, a mí también me pareció interesante comparar con la enseñanza Suzuki.

Para lectura musical, ¿Ha utilizado alguna vez lo que son musicogramas o partituras gráficas antes de llevarlos al pentagrama?

Si, es una lástima que no tengo aquí mi pizarrón. Tengo el libro de Will Offermans que se llama el calendario de improvisación. Hay 52 dibujos de diferentes tipos, y hacemos exploración a partir de eso. Entonces, a veces son líneas, otras son la flor, a veces imágenes. Podemos hacer una explicación de lo que quieren decir. Por supuesto empiezo con los símbolos de Kodaly y el alfabeto musical. Yo empiezo con esas partes, familiarizarse con los movimientos antes de pasar a la lectura. Offerman es especialista en improvisación y música contemporánea, entonces tiene varios recursos. Tengo ahora una alumna de libro 1 que le gusta mucho este calendario. Es interesante ver como a algunos chicos le gustan inmediatamente, pero otros tienen miedo de cometer errores, piensan que notas deben tocar, que estoy sintiendo. Tenía mucho que guiarla la primera vez, pero luego ella quería hacer más cuando aprendió como fue.

¿Las imágenes como son?

Hay mucha variedad. Un espiral, escaleras, un reloj, nubes, todos tipos de cosas diferentes, una persona en su cama durmiendo y debemos imaginar cuál es su sueño. La improvisación podría ser con su sueño, con su respiración, como nos guste. Esa es la idea difícil a comunicar. Tú preguntaste entre la diferencia de trabajar con niños y adultos. Los niños jóvenes vienen con más apertura de espíritu, entonces frente a estos dibujos te dicen cosas muy interesantes, mientras que los adultos son muy reservados, y muy rígidos.

En cuanto a las imágenes, ¿Son dibujadas a mano o digitales?

Son a mano y digitalizadas después. Podría enviarte una muestra luego. No utiliza colores, es a blanco y negro.

Se parece entonces al libro A Dozen a Day, este tiene una ilustración previa a cada ejercicio, la cual está relacionada con su temática.

Si, es más menos viejo ese libro ¿No es cierto? No lo he utilizado, pero lo conozco desde mucho tiempo, desde casi cuando empecé en la enseñanza.

Si, recién me lo han compartido y estoy por evaluarlo. Igualmente presenta imágenes lineales y sin colores.

Cuando yo empecé con mi enseñanza, utilicé los libros de Trevor Wye. Tiene unos dibujos, pero la manera de incluir el sonido y el orden de las notas, es muy rígido. Empieza con muchas alteraciones y cosas técnicas. Hay dibujos, pero la forma de trabajar es muy diferente a la manera Suzuki, que es muy orgánico y como estudiamos.

Este libro lo he incluido por las imágenes y también por cómo se dirige al alumno en primera persona.

Recuerdo también los dibujos son antiguos, a blanco y negro. Hay personas mayores.

Es interesante porque aparecen al presentar flautas tradicionales.

Tu preguntaste estilos de aprendizaje, hay alumnos que serían fascinados con eso. Otros quizás no.

Como tú sabes, en el método Suzuki hay muchas cosas que se van a tratar dependiendo del alumno. Se trata más que nada de las cosas técnicas.

Los cuentos que utilizo trato de hacer que interese al alumno. Por ejemplo, si al alumno le gustan los gatos. También sobre instrumentos, si el alumno toca otro instrumento, utilizamos

imágenes de ese instrumento, porque lo conocen y les gusta. Trato de ver lo que es pertinente a este alumno, según lo que ellos me han contado.

Sería buscando un protagonista. Los niños se identifican a ellos y logran adquirir conductas. En este caso no sería un personaje fijo, sino uno acorde a las cualidades del alumno. Antes hubo una aplicación de lectura, pienso que ahora no existe, eran 3 personajes y los niños elegían: Mozart, Clara Schumann y Scott Joplin.

En cuanto a la emoción y fraseo, ¿Cree que una estimulación visual así podría influenciar en los niños?

Si, hemos hablado de la imaginación, por ejemplo, la Serenade de Woodall siempre uso la idea de la lluvia. También utilizamos colores, miramos en el aula para encontrar colores específicos, o también personajes específicos. También las emociones de los niños, que les hace sentir alegre, tristes, día de vacaciones etc. Contar algo sobre sus emociones personales. Adecuarlos muchísimo a ellos. No siempre la imagen que funciona para nosotros va a funcionar para ellos. A una alumna mía le encanta gatos, como tú sabes yo soy team perros. Los perros sí le gustan, pero todo lo que sea imágenes de gatos, ella estará dentro.

¿Algo más que desee compartir?

Takahashi tiene temas o ideas muy específicas: volar, el sonido debe volar. Tiene cuentos sobre utilizar esta imagen. Hay una referencia que puedes mirar, la tesis de Tony Watson. No tiene imágenes, pero ideas mentales. Yo pensaba, también es tipo del tiburón, pero yo tengo varios juguetes que son como personajes que son protagonistas del estudio. Son visual, pero no en la página. Comunican con los niños. Por ejemplo, flying squirrel que ayuda con la postura de cabeza. También le dan nombre y se comunican con ellos. Tienen sus favoritos que usamos muchas veces, y otros no les interesan.

Entrevista a Eileen Wong

¿Cómo empezaste a escribir?

Yo soy diseñadora gráfica, tengo una empresa que dirijo de diseño, branding, packaging. Yo estudié arte en la católica. Mis inicios vienen en el área de las artes plásticas, pero ya me especialicé luego en todo el tema de diseño más enfocado a la parte de marcas, de proyectos, de negocios. Pero siempre tenía esa idea de la parte artística, tenía que ir a la par con la parte del negocio como un espacio de libertad, pero nunca lo hacía. Siempre soñaba con que algún día iba a hacer un proyecto, así como el chavo, si lo hago, pero nunca lo hacía. Así se pasaron 20 años, incluso en algún momento fui profesora y ayudaba a que mis alumnos llevaran a cabo sus proyectos, y me preguntaba, es imposible que pueda ayudar a otro a hacer sus proyectos realidad y el mío no lo puedo hacer. Me costaba demasiado, a pesar de que cree una empresa y la llevé adelante, me costaba mucho hacer proyectos artísticos. Porque depende mucho de tu voluntad, no de nadie más. En nosotros hay un cliente un deadline, un pago. En cambio, en los proyectos personales donde uno mismo lo promueve, no hay nada de eso. El sentarte, trabajar, no lo podía hacer. Ya siendo mamá, teniendo mis hijos un poco más grandes, ya me había dedicado un montón a ellos y decidí como retomar un poco todos estos intereses que tenía. Entre ellos me metí a un taller de escritura, para leer y escribir. El ejercicio eran cuentos de adulto. Yo siempre me consideré muy mala escribiendo. Por más que estudié arte, siempre he sido mejor para la parte de números. Mis recursos creativos visuales los usé para escribir. Por ejemplo, boceteando, garabateando. Como que escribía cosas que no tenían sentido, y luego poco a poco los iba puliendo y me costaba. Si en una semana o dos semanas te dejaban una tarea, yo todo el día estaba corrigiendo ese texto porque me costaba mucho escribir, mientras que otras personas se sentaban una hora y lo soltaban. Mi proceso era caótico, pero lo lograba y me sentía muy orgullosa del resultado. A pesar de no ser escritora, podía lograr resultados muy interesantes. A la par me metí a un curso de baile afroperuano, con la idea de que, quería marinera, pero me intimidaba, entonces creo que puedo comenzar por esto. Ahora reconozco que siempre me gustó la danza afroperuana, siempre me llamó la atención. A pesar de que cuando llegué sentí como si los marcianos me hubieran abducido y soltado en ese lugar, como que hago aquí si soy una madre de familia que viene a bailar. Entonces entré como quien quiere hacer ejercicio y terminé bailando dos años seguidos, super emocionada por cómo iba evolucionando. Lo mismo, no era la bailarina ni la mejor, pero esa constancia hacía que yo pasara mis límites. Había encontrado una alegría en mi corazón. Podía estar haciendo ejercicios, pero no era lo mismo que bailar. Entonces, ya teniendo esto como la camita, cree la historia y decidí empezar a ilustrar. No había ilustrado hace 20 años que dejé la universidad. Me costaba muchísimo y fue todo un tema poder sentarme y combatir todos mis miedos. A pesar de eso, fue como la bicicleta. Nunca había olvidado el dibujar y pintar. No sé cómo, pero salía. Eso si es mucho más natural en mí. Mucho más que escribir o bailar. Eso ha sido como avanzar, detenerme, y así durante dos años y medio en los que pasaba de todo. Pero ya en los últimos meses decidí terminar el proyecto y ponerlo en marcha. Eso es como de todo un poco que se fue juntando.

Es una experiencia bien rica para lograr este resultado final. Es más, yo pensaba que eras más escritora que ilustradora. He entrevistado a escritores que son ilustradores, pero no a ilustradores que son escritores, así que excelente.

Es bien extraño porque normalmente los ilustradores no escriben, aunque si conozco a algunos. Eso me pasó también con el texto. Escribí el texto, tenía la historia, y luego dije, quiero hacerlo en rima. Con mis hijos me daba cuenta que cuando les leí las rimas les llamaba mucho la atención. Algo que como adulta, a mí las rimas me parecen como monses. Como que para que quieres una rima, o una canción también. Pero niños, les llama mucho la atención. Les fascina las rimas. Cada vez que sale una rima natural dicen: ¡eso rima! Entonces era como, ahora yo que no se escribir, échate a escribir las rimas. Pero así probando y probando, salieron rimas que no eran perfectas, pero funcionaban bien.

Si, hemos conversado de eso antes también. Del tema del ritmo en la escritura para niños y las repeticiones también. Es como que crean bastante enganche, tanto la rima también. Como que es más poética la forma de escribir a comparación de la escritura para adultos.

En un momento también dije, lo hago en décimas, pero eso ya, eso ya iba a ser lanzarme del puente. Pero lo hice en rimas y lo fui corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. Al final contacté con un editor para que lo terminara de pulir, y por ejemplo me dio la recomendación de por ejemplo en una parte hay una frase y la volvimos a repetir al final igualita. Yo no la había hecho igual sino un poco distinta. Me dijo: ¿Qué te parece si la podemos igualita? Me pareció genial porque que a los niños hay como una seguridad que les das al repetir.

Entonces, tratando el tema más de ilustración. Al haber realizado ilustraciones para niños luego de haber realizado ilustraciones para adultos...

Si, yo no dibujaba hace 20 años. Y lo que hacía en la universidad era dibujo natural, dibujar y dibujar, 10 ciclos. Luego todas las técnicas acuarelas, oleos. Me había comprado mis oleos hace 10 años y no los había estaba esperando el momento, pero siempre he tenido esa tendencia a hacer cosas para niños. Me salía como más natural todas las ilustraciones para niños, y para el tema de ilustración, también es todo un reto porque como diseñadora entiendo de que todo comunica entonces ha sido también una construcción visual de cada una de las páginas a nivel de qué tengo que mostrar, a qué le doy importancia, qué tanto muestro qué tanto dejo, qué tan minimalista soy. Por ejemplo, en uno es como “Ay que vergüenza”, es un tema más interior, hay acercamiento. Todo se escurece en esta página, se convierte en algo más denso este para encerrado en él. En otra parte hice varios bocetos este es Valentín y su abuelo en la plaza. Había hecho una en la que ellos están en un primer plano y la gente pasaba como si hubiera un plano horizontal. Como si fuera una vista tipo Nueva

York en plena pasé gente. Entonces justo vino a visitar a visitarme Eduardo Tokeshi, el artista, y me dijo “Esta me gusta más porque estás mostrando, hay una historia que estás mostrando más.” Era vista abierta, es el parque y todo lo que está haciendo en un parque. Es como jugar en planos, plano abierto, cerrado. Por ejemplo, esto de la cocina, aquí tenía que imaginar cómo era la casa, donde estaba la cocina, los cuartos. Arquitectónicamente tenía que entender como era eso para que tuviera lógica. También lo que iba a haber alrededor, el cómo es un desayuno humilde, café con pan, que tipo de pan, como era lo que iba a suceder atrás. El color de la pared también, esta pintura, que la siento como de campo. Yo había puesto un corazón de Jesús, y el editor me dice, por qué no lo cambias por un San Martincito. Entonces todas esas cosas van comunicando, van construyendo. O está la de la vista abierta, que es como la típica vista de las casas de la costa. De un solo piso, totalmente una diferente a la otra, colores, la gente en la puerta.

En tu caso la ilustración es lo que tiene más importancia a comparación del texto.

Yo creo que la historia dice algo, pero es importante que la ilustración la complemente en vez de repetirla. Ir juntas narrando. Una tiene un tipo de narración y la otra tiene otra narración. Si me pongo exquisita nunca hubiera terminado el libro. Siempre creo que se puede hacer mucho más.

Si se cómo es eso, en la música también nunca estamos satisfechos con lo que hacemos al final del concierto.

Si, claro, a la larga dices, pucha si vale la pena cerrarlo porque te permite seguir avanzando y no importa. Ya otro proyecto tendrá ese otro crecimiento.

He visto por ejemplo que con el libro estás haciendo bastantes actividades para que los niños hagan música.

Creo que hay una pregunta antes de esta... Sería, termino el libro, y mi pregunta era, ¿Cómo transmito lo que he sentido en la danza a los niños? ¿Como transmito que amo la música afroperuana? Porque solo escuchaba música afroperuana en esa época. Lo primero que se me ocurrió fue: Agarro el tamalito y lo pongo, agarro el huaranguito y lo pongo. No tenía idea de las regalías, si se tenía que pedir permiso, no sabía nada de eso. Solo tenía la idea de poner un disco con esa música para que los niños conectaran con esas canciones que se están perdiendo. Cuando avancé con el libro pensaba, no puedo hacer un libro de música y de danza sin poner música. Es que no puedo. Fue cuando dije: Tengo que hacer música. Si no se escribir, peor no puedo hacer música. La música es como más lejano porque siempre me consideré desorejada, mala cantante y mala para la música. Entonces era como que: ¿quién puede ser? Me contacté con Javier Lazo, el justo había estado haciendo canciones para niños. Le presento el proyecto y le encantó. Yo, sin tener conocimiento de música, pero si tenía claro lo que

quería. Entonces hemos ido en equipo yendo tratando de construir estas canciones, que al comienzo yo quería que fueran miles, pero luego aterrizando quedaron tres. Entonces la primera canción, la básica, tenía que ver con la historia de Valentín cuando zapatea. Cuando llega a romper esta cosa que estaba sucediendo a través de su arte, que era zapatear. Entonces tenía la idea de que era un momento de magia, en el que Valentín está zapateando y no importa nada.

Qué bonito, inclusive con el texto así de a poquitos, como que todo arma un panorama bonito, está super.

En esta parte sale la canción de Valentín. Tiene un poco de violín, zapateo y es un festejo. Después seguimos con la canción del tamalito, que es la de la mamá preparando tamales. Se trata de la receta de tamales al ritmo de panalivio. Las puedes escuchar en Spotify. La última trata del concepto que yo quería dar en el libro, que es que todos somos de diferentes colores, y todos conformamos el mundo. Se llama El color del mundo, habla de nuestros ancestros, que somos lo que somos por nuestra familia, y eso es también festejo. Con eso cumplí mi cuota y se pusieron las canciones en el libro. Con eso también todo un mundo la parte legal, la parte de contratos, de subir a la plataforma. Pero así fue todo, desde julio a diciembre del año pasado. Todo lo que se te ocurra lo hice en seis meses. Entonces ya era el libro con canciones. De ahí cuando decido ver como hago para comunicar el libro, obviamente recurre a las editoriales y veía que las editoriales tenían muchas limitaciones. Primero que mi producto ya estaba terminado. Yo ya había gastado todo lo que tenía en este proyecto y la editorial me daba el 10% de lo que se ganara del libro. Yo decía, es un poco ilógico porque ya hice todo, las canciones, ilustraciones, historia, ya pagué el editor. No me pareció muy justo, pero era un contrato inamovible. Era aparte en sus tiempos. Si aceptaban el proyecto y les gustaba, pero era muy burocrático entonces dije, yo lo lanzo. ¿Qué significaba? Poner plata, más plata para imprimirlo, crear una editorial, promocionarlo, venderlo, llevarlo a las librerías. Pero fue muy importante esa decisión, porque eso hace que el libro tenga libertad, que pueda yo misma moverlo con toda la energía, el corazón, a diferencia de una editorial que saca un lanzamiento superseco, de personas que saben de libros. Yo hice un lanzamiento totalmente distinto, el presentador fue Cheo Ballumbrosio, Javier Lazo tocó en vivo, Toño zapateó y fue una fiesta. No tenía nada que ver con la presentación formal de un libro regular. Los niños reaccionaron super bien, incluso los adultos bailaron, zapatearon, fue increíble, fue justo hace un año. Entonces ahí comienza todo. De ahí comienzo con lo típico, vas a una librería, como lo vas a presentar, con música, conversé con Javier, entre que contaba el cuento y tocábamos las canciones. Luego fue bien tedioso ir a estas presentaciones porque a veces se vendía un libro o ni un libro, hacías toda una inversión y no vendía nada o muy poco que no paga la inversión. Javier Lazo de por si es un músico super cotizado, cobra caro, entonces dije: No voy a ir más a presentaciones de libros, voy a presentaciones en las que sienta que estoy haciendo una contribución a la sociedad. Ahí comencé a hacer más presentaciones en espacios más culturales, con ingreso libre o mínimo de s/.5 para darle al que me alquilaba el local, mínimo. Luego salió lo de Valentín teatralizado. Todo se iba dando poco, iba tomando forma y hay

cosas que quisiera hacer que todavía no se han hecho, como una obra teatral normal, o como un video, película o corto. Creo que, si da para un montón, y la gente lo recibe super bien.

Ha tenido un montón de llegada a los niños entonces en cuanto a la música.

Si, tengo mensajes de papás que me escriben, de otros países también. Que les ha llegado el libro y lo han contado en su escuela, que han hecho zapatear a gente en otros países.

Me parece que es bien motivaciones por su forma de ser del libro. Debe ser super motivacional para los chicos animarlos a hacer algo nuevo, a emprender en ese camino que también es música, el zapateo y todo eso.

Hoy voy a presentar una canción nueva que he preparado para el aniversario. Tendría que ser una canción que cierre este ciclo, esta canción es una zamacueca más relacionada al movimiento del cuerpo. Hoy vamos a ver como sale. No la hemos ensayado, vamos a ver como sale.

Una pregunta un poquito aparte, ¿Tú crees que la ilustración juega un papel importante en la educación y motivación de los niños? Por ejemplo, en los materiales didácticos y así. Se que precisamente no es uno, pero ha cumplido un poquito la función. ¿Crees que las ilustraciones tienen que ver en eso?

Teniendo en cuenta de la experiencia que ha sido Valentín, porque cuando no lo había publicado era un trabajo solitario, más como frío, porque estás tratando de imaginar como los niños van a recibir esta historia. Lo confrontaba con mis hijos y eso ayudaba, era como un filtro. Trataba de no saturarlos, pero de cuando en cuando probarlo.

Como un focus group...

Si había cosas que no entendían, chau. Si había cosas que valoraban sabía que eran buenas.

Lo que vi fue que el libro lo imaginaba para niños de 4 o 6 años, pero cuando llega había niños de hasta 1 año. Lo que pasa es que, al tener las canciones, Mama Haydée, suena esa canción y la señalan en el libro. Saben quién es y hay otro nivel de conexión entre la historia y la música. También me comentaron que el libro se convirtió en un acompañante. Si no tuviera música sería un libro para las noches y ciertos momentos, pero como tenía música, lo llevaban en el

carro, cuando comían. Entonces lo tenían como un juguete prácticamente. Los papás hartos por las tres canciones todo el día, pero había bastante de eso. Había un niño incluso que tenía un poco de retraso en aprendizaje por la pandemia, pero el libro le ayudaba bastante a conectar. Por la música, las ilustraciones. Como respondiendo un poco tu pregunta de si las ilustraciones tienen un valor, yo creo que sí, de todas maneras. Los ayuda a aterrizar un poco esa cosa abstracta.

Claro, la reacción debe ser super positiva. La música canaliza y crea esa unión entre historia y música.

Si, crea el ambiente.

Tu piensas que un picture book como el tuyo o de solo texto con imágenes complementarias, ¿Tendrían el mismo efecto?

Yo creo que depende del proyecto, del propósito, lo que se quiera decir. Por ejemplo, yo con mis hijos que están más grandes, les leo Matilda. En el libro que tengo tiene poquitas ilustraciones, pero eso es bueno porque los hace imaginar, y luego aterriza ciertas cosas en ilustraciones.

Les da un espacio para que creen su propia historia.

Pero también son libros para más grandes, de 6 a 8 años. Si creo de todas maneras que no debería repetir la narrativa de la ilustración con la del texto, siempre debe complementarse. Mientras más se complementa más rico es.

Por ejemplo, he visto en el caso de historias ilustradas por diferentes personas, son totalmente diferente. Por ejemplo, La caperucita roja o Pedrito y el lobo. Eso le da bastante significado...

Eso tiene que ver con el estilo de la ilustración que tiene un mensaje detrás de este estilo. Por ejemplo, un trazo más redondo es mucho más amable, más cercano. Pero un trazo más alargado, más puntiagudo podría ser más dramático, más tétrico. Igual el colorido, la paleta de color que se use. Si usas colores vibrantes, o colores sucios, le vas a dar distinto dramatismo. También qué tipo de ilustración usas. En mi caso, yo sí creo que podría cambiar de estilo. El que he hecho es el que me sale naturalmente. Pero si yo quisiera hacer un libro minimalista, si lo podría ser. Pero porque no soy un artista en sí, si es un artista es más difícil

que salga de su estilo. En ese caso tendrías que saber que ilustrador buscas para. Igual yo también tengo mis limitaciones, me refiero a cosas manejables. Pero hay cosas increíbles que no podría, y tendría que buscar a alguien que tenga ese caso, ese estilo.

Evaluando los materiales he visto que usan estilos muy diferentes. Este por ejemplo es uno que me ha encantado, tiene dibujos así, los complementa bastante. Les da espacio a los chicos para que dibujen, y todos son como que bien a mano, bien orgánicos. A comparación de este que es más estático, acá les enseñan de la altura de las notas, pero son más duros. Quería saber cómo que expresa cada uno.

Tiene también que ver con edades, el de ahorita es como para más chiquitos.

Si, más básico, el otro es más completo.

También he visto unos que son un poco extraños, con expresiones exageradas. Pienso que no pondría algunas para niños. Otros por ejemplo no usan delineado, y solo colores planos que arman la imagen.

De eso hay un millón de formar de dibujo, pero sí hay cosas que ahora se podría pensar que no es para niños, pero los niños ahora son menos como antes. Por ejemplo, ahora con mi hija hemos visto Merlina la serie, que se supone que es de 13 a más, y yo pensé que la puede ver. Y lo rico es escucharla que se mata de la risa con diálogos que son bien irónicos, se vacila. Estos niños, por la culpa de su padre, han visto tantas películas que están listos para recibir información, matarse de la risa y no sentirlo como algo tétrico, sádico.

Están en un mundo en que ven muchas cosas más que lo que veíamos nosotros.

Exacto, entonces no subestimar sería una de las cosas más importantes. No subestimarlos con algo que tú digas que es para niños. Tienen que poder conectar contigo tanto como con el niño.

¿Algo que quisieras aportar?

Al inicio cuando todavía no sabía del reto de traducir música en un libro, en un momento llegué a pensar en eso, como: voy a hacer el sonido del cajón, de la quijada de burro. Pero

creo que al final le di mucha más importancia a una historia. Sentía que tenía más riqueza, y que la historia de refilón tenga todo. Porque eso podría ser una clase de música. Creo que deseché esa idea de que sea más como clase, y que lo descubran después.

Como llegar al fin, pero por otro medio.

Si

Entrevista a Francisca Fernández

¿Hace más o menos cuanto tiempo enseñas flauta?

Hace 20 años aproximadamente.

A mí se me hizo muy interesante hacerte la entrevista a ti por lo que eres flautista y también psicóloga. Quisiera saber ¿Cómo es tu experiencia con la psicología? ¿En qué te has enfocado? Y un poco de eso.

Mi experiencia con la psicología ha sido, lo he usado más que nada como una herramienta de exploración, y lo he usado también para potenciar como algunas cosas que iba. En la universidad una de las cosas que me interesaba eran las cosas del desarrollo humano, el desarrollo infanto-juvenil, fui ahí ayudante de esas materias, luego fui profesora. En la universidad de Piura en Lima, también fui profesora de psicología del desarrollo. Y creo que todo lo que es el entender los beneficios de la música para las personas, la psicología me ha ayudado mucho. En la universidad de Piura en Lima, también fui profesora de psicología del desarrollo. Y creo que todo lo que es el entender los beneficios de la música en las personas. Para poder meterme un poco en la psicología de los músicos, también ha sido muy interesante. Y también trabajo como psicóloga en sesiones de 1 a 1, mi mirada es más bien humanista desde una línea un poquito menos apegada a la teoría o a la praxis y más apegada al sentido de vida, al acompañamiento de las personas, pero desde una cosa menos rígida.

¿Tú sientes que la psicología a ha influenciado en tu forma de enseñanza y trato a tus alumnos?

De hecho...Si yo voy a dar clases de flauta no comento que soy psicóloga, pero después de un tiempo como que les comento, porque empiezan a aparecer cosas y formas de relacionarse con los chicos que al final yo digo, como que, sino los papás van a dudar. Pero definitivamente el tener esas herramientas me ha ayudado un montón como para poder entender los procesos

en los que están los alumnos, y de repente también como que desde donde enfocarlos cuando pasan por periodos más complejos, poder darles otras herramientas. Me cuesta mucho poder separar la psicóloga de la profesora de flauta digamos, eso no es fácil.

En cuanto al tema de flauta, ¿Para enseñar tú te has capacitado en algún curso o seminarios para profesores también?

Voy a ir como de adelante hacia atrás. Lo que hice más reciente fue la formación en Suzuki y Kodaly, son las formaciones básicas que hace Suzuki como para meterte en el método. He ido también a seminarios, el último en EEUU, Consumate flutist en Pittsburgh. Tiene como... no es exactamente para enseñar pedagogía, pero tiene un foco importante en la enseñanza. Luego cosas específicas. Cuando enseñaba en la Católica, cursos que tenían que ver con didáctica, con rúbricas, evaluación, como hacer la evaluación del artista, que es super interesante porque es diferente que otras evaluaciones. Como lograr objetivar todo lo subjetivo de la evaluación musical.

¿Eso ha influenciado en la forma que enseñas, los métodos que eliges para enseñar en especial a niños?

Si, pero no de manera rígida. En general mi forma como psicóloga como mama, flautista, es bien ecléctica. Me gusta, más que aferrarme a una sola cosa, una corriente, una forma, como tratar de tomar cosas de distintos universos y generar algo entre ellos. Entonces en el tema de que es lo que incluyo y que es lo que no, si definitivamente han tenido influencia. Pero, así como por ejemplo en mis clases con los niños más chiquititos me apego a lo que tiene que ver con la pedagogía Suzuki. Como por ejemplo pasarle la flauta al chico, sacar el sonido, aprender las primeras notas. Pero no me apego tanto al método en sí. Uso mucho los libros, el primer tiempo uso la pedagogía Suzuki, pero desde distintos lados. Estoy siempre buscando e investigando de a poquito porque hay distintos métodos, distintos autores. Por ejemplo, una de las cosas que he incorporado ahora ultimo y me ha servido mucho es el tema de técnicas extendidas para los niños. Porque siento que por ejemplo nosotras, para mi generación, la

música contemporánea era algo que venía después, como que ya estabas formado entero y ya si tu querías hacías música contemporánea. Aprender luego lenguaje contemporáneo es más difícil. El lenguaje contemporáneo para los niños debe ser mucho más lógico que para nosotros porque no tienen esa rigidez que nosotros tenemos. Entonces van absorbiendo y construyendo su propio patrón. Entonces lo empecé a incluir para chiquitos, de 7, 8 años, y ha sido alucinante la experiencia. Por ejemplo, incorporar desde ese lado ha sido bien bacán, y también tiene que ver al niño como un creador de su propio toque, no siempre uno como haciendo que repita. Entonces hay chicos que son más eficientes en copiar lo que quieres decir, y hay otros que son más dispersos, más creativos, y notas que tratan de sacar otra cosa a la flauta. Entonces en vez de cortarlos se los empecé a incluir por la parte de técnicas extendidas.

Como frullatto, de repente la voz eso, ¿Para desarrollar el sonido?

Multifonicos también, toda una unidad de multifonicos. A los que les costó más fue a los grandes, los chiquitos como que veían las notas montadas en la partitura como algo increíble. Tenía chiquitos que tenían hermanos que tocaban violín, y decían que se podía tocar como la doble cuerda. Y también es como, le das más vida al toque. Por ejemplo, vamos a hacer un sonido como susurrar y ser cuidadoso, cierra los ojos y trata de ver en qué momento sale. Hay un tema de conexión que es interesante, pero por ejemplo si te vas a una metodología Suzuki, esto no entraría, por ejemplo.

Si he visto que ahora le dan bastante énfasis a eso. Hay talleres y cosas sobre el uso de técnicas extendidas, y hay también trabajos sobre eso.

Y hay libros de partituras, Kelly me compartió uno que está buenísimo.

Si, como 20th Century easy álbum o algo así, que hay varias piezas bien chiquitas, es bien interesante.

Si

Aparte del uso de las técnicas extendidas, de repente varias tu forma de enseñanza según los alumnos en cuanto a ¿Cómo te aproximas a cada uno? ¿De repente algo visual o solo auditivo? ¿algo así?

En ese modo no es tan fácil. Puedo tener alumnos del mismo nivel y edad, pero están en universos totalmente distintos. Pero si, trato de acoger, o sea. Antiguamente si una mamá o papá, pedía a un profesor de instrumento diera clase a sus hijos, como que tenía una idea de cómo era la cosa. Sacar sonido, empezaba a hacer escalas, hacía melodías, ejercicios técnicos, por ahí transitaba. Cuando yo empiezo a trabajar con los chicos, tengo una conversación con los papás, decir: ¿Qué pretenden ustedes? Porque de repente hay chicos que ves que no va a llegar al conservatorio, no le interesa, pero quizás se muere por tocar en obras de teatro porque le encanta. O quiere hacer música popular. O quiere descubrir cosas nuevas y usarlo como un canal de creación. Después del primer mes voy conociendo a los chicos, converso con los papás y vemos como hacia dónde va esto. Porque de repente yo veo que no van a aprender de manera más tradicional, pero igual puede haber un camino. Me pasa, de hecho, con una alumna. Que conversé con su mamá, y a su mamá como que se le hacia un problema. Porque esta chica tiene una hermana que toca piano y una que toca violín, entonces me decía: ¿Por qué es tan distinto lo que ella hace de lo que hacen sus hermanas? Yo le decía bueno, porque probablemente sus hermanas son muy distintas. Entonces, yo en vez de tratar de llevarla por un camino donde sé que se frustra, que no le gusta, que no le interesa, ella tiene por ejemplo un lado super creativo...empezamos a sacar más de ese lado. Porque al final creo que también uno como maestro tiene que tener la capacidad de observar y decir bueno... ¿Que bien le puede hacer también la práctica instrumental a este chico o esta chica para la vida? ¿Qué les podemos dejar más que torturarlos si es el caso? Hay algunos que se sienten realmente torturados por esto. Así como por ejemplo me pasó con otro chico hace poco, un chico de 14 años muy desafiante. Me di cuenta que a nivel personal yo no era el tipo de profesor que necesitaba. Él llegó muy motivado, tenía una historia que tocaba flauta dulce,

era bueno, entonces pensó que automáticamente iba a tocar muy bien, pero tuvo ese primer camino super árido y no le terminó gustando. Yo hablaba con los papás y trataba de motivarlo, era un chico que además le gustan muchos los animales. Trataba de engancharlo con eso, los pájaros, el pato el pajarito, el canario. Pero llegas a un punto en que ves que no hay una química, no pasa nada. Y le dije a la mamá como que, si gustas podemos seguir, pero yo no quiero ser la culpable de matarle al chico el gusto por la flauta travesa. Quizás pueda haber otros maestros que lo hagan mejor. Claro, hay lugares donde no podemos hacer eso, como en una escuela, que te dicen tienes que enseñarle esto a 10 chicos. No puedes decir claro, yo creo que a este no le voy a hacer bien... Hay que hacer lo mejor que se pueda hacer. Pero en la enseñanza privada, que es donde yo más hago, si definitivamente hay que observar mucho como son los chicos para, no es ajustar al 100%, pero diseñar una especie de pedagogía que tenga que ver con la naturaleza de ese niño, de esa niña.

Lo que he estado usando mucho por ejemplo en mi caso para las clases virtuales son las pantallas en blanco e ir dibujando con colores haciendo gráficos de notas así con los más chiquititos. O sea, he notado que les llama mucho la atención, les gusta que se muevan las notas con el cursor y me llamó bastante la atención eso, ver como se relacionan con lo visual. En su caso es algo visual que se mueve. Bueno, la siguiente pregunta sería en el caso de los niños de... ¿Trabajamos más o menos de 5 años para arriba?

Yo diría que últimamente de 7 para arriba.

¿Más o menos a esa edad tú crees que hay un vínculo más visual con las imágenes y partituras que se le pueda presentar a los niños? ¿En cuanto a su interpretación y también a su conexión?

Mira, también hay creo que, como niños y niñas, y hay niños que se sienten super amedrentados por la partitura, les cuesta un montón. Yo por ejemplo he visto que el problema está en...leen muy bien la partitura, pero se toman mucho tiempo en que pase la información de qué nota es a que nota tengo que tocar yo en la flauta. A veces eso entorpece, entonces es mejor ir a la memoria o tratas de usar cualquier recurso visual. Por ejemplo, me pasó con un

estudiante que no lograba tocar nada fluido. Era raro porque este chico lee bien música, lo pongo a solfear y resuelve bien y rápido. Yo decía, ¿Por qué para entre cada nota? Yo creía que tenía que ver con la respiración, que no entendía el sentido de la pieza, incluso la escuchábamos, yo la tocaba. De pronto le dije, ¿Te pasa que te sientes inseguro cada vez que tienes que leer y cambiar? Sí, me dice. Entonces le pasa que cree que no le va a chuntar a la nota. Hay otros que les fluye super naturalmente, y hay otros que son mucho más auditivos, prefieren salir de la partitura. Yo si soy partidaria de que en mayor o menor medida siempre haya partitura. En eso por ejemplo como que una diferencia muy importante con el método Suzuki. A mí me parece que si el apronte a la partitura, claro tiene que haber de todas maneras un apresto a la lectoescritura, pero sí siempre soy partidaria que, aunque toquen de oído o como sea, en una partitura poner cuatro Do y lo toquen en blancas y repetitivo. Para mí como maestra, es importante. Ya de ahí hay otros chicos que quieren la partitura de todas maneras porque se sienten seguros.

No, sí ahora también, yo también enseño Suzuki como sabes. Ahora con mayor razón porque empiezan a tocar en su colegio o en otras cosas, sí o sí tienen que pasar a la partitura de una manera más rápida creo. Antes a veces como que uno se quedaba en el Suzuki y avanzabas de memoria todo, pero ahora es más diferente. Y este, por ejemplo, sabemos que los niños a veces les gusta un personaje, de película, de algo, se identifican con el personaje. ¿Tú crees que, si hubiera un personaje flautista como parte de una ficción, de un cuento o algo así, crearía también como una conexión, un enganche mayor y motivación para aprender el instrumento o algo así? Como base de un cuento, por ejemplo.

Yo creo que sí, pero creo que en eso el exceso de información que manejan los chicos hoy día puede jugar un poco en contra. Creo que si eso llegara existir me parecería una herramienta increíble. Así con un nombre super simpático y como con ciertas características y todo, pero los profesores tendrían que ser como que lo suficientemente hábiles para poder transmitir como la cercanía con ese personaje. A diferencia de lo que nosotras pasábamos cuando éramos niñas, no sé. Había un montón de personajes de Disney o las princesas, o los monitos, los dibujitos, lo que fuera, pero ahora eso se ha multiplicado por tantas veces... Cuando nosotras éramos niñas, tú veías más o menos los mismos dibujitos que la mayoría que tus

amigos o amigas. Hoy en día puedes ir a un salón y encontrarte que los 25 niños ven 25 programas diferentes. Es así. Entonces, pienso que sí podría ser, pero habría que tener ojo para cargarlo de un, no sé...los super poderes flautísticos!... y el, no sé, creo que tendría que tener como mucha magia, muchos elementos fuera de la realidad, ¿no? Como de la realidad concreta, para que realmente les pueda parecer muy atractivo, muy interesante. Pero sí, me parece que podría ser una super herramienta.

¿Una narración sobre lo que le sucede al personaje también podría ayudar?

Totalmente, porque en la medida que ese personaje genere una narrativa, un relato, finalmente a ti, ¿Qué es lo que te engancha? ¿A los niños que les engancha de los personajes? Lo físico por supuesto, que es lo primero, pero luego viene todo el relato, ¿no? Lo que dijo, lo que hizo, de donde viene, cuál es su historia, como habla. Todo eso es relato, y que exista ese relato, sí. Me parece que cuando ya viene la narración, si le sumas eso puede ser muy potente. Y también como en términos actuales. Puedes decirle como: Oye fíjate que Flautín...no tengo idea, vamos a ponerle cualquier nombre, supongamos que se llama Flautín. Flautín esta semana ha estado enfocado haciendo unos ruidos extraños. Suena como si fuera a ser una moto, pero no es una moto porque también tiene sonido de flauta. No sé, te estoy inventando como para decir frullatto. Te ayuda a vincular en tiempo presente, y eso logra mucha identidad con los niños, sobre todo con los más chiquititos, de todas maneras. Y también con lo negativo, ¿no? Como, fíjate que Flautín esta semana quiso estudiar toda la semana, y no quiso ningún día. ¿Qué le habrá pasado a Flautín? Y entonces ahí gatillas la proyección, ¿no? No, es que Flautín mejor quiso ir al cumpleaños del amiguito, o porque esta semana ha tenido que estudiar mucho en el colegio, no sé. Pero insisto, si hay un relato de base y si hay...no sé, yo empiezo y me pongo creativa... ¡Puedes hacer como hasta un podcast! Como el podcast de no sé quién, y que los papás se lo pongan, un relato a la semana de 3 minutos, entonces para contar un poco como: Mira, Flautín es otro más que está en esta idea de aprender a tocar flauta, y a los chicos les va a pasar se van a enganchar con la historia porque además vivimos en los tiempos del tiempo real.

Como algo que va avanzando también, es algo que va avanzando cada semana y va creciendo con ellos también.

Claro, y si puede aparecer otro personaje también. Y apareció Violina, su amiguita del nido va a empezar a estudiar violín, entonces son las aventuras de los dos juntos.

¿Entonces irías más por un podcast o algo que se pueda ir actualizando, que por un cuento por ejemplo?

Como una narración un poco como en línea

Me refiero a un cuento como esos cuentos grandes, que tienen unas ilustraciones bellas que parecen arte. ¿Irías más por el lado de algo actual o por el lado de eso?

Yo creo que puedes hacer las dos cosas. Uno que sea un poco como la base, yo veo que eso se usa mucho, en el caso de mis hijos lo veo. Por inventarte, *Hombre perro*. A mi hijo le encanta hombre perro, y tienes los libros que son relatos como atemporales sobre la vida de hombre perro. Pero también puedes como darle vida a este hombre perro que puede estar en otro formato de reproducción, donde se va contando que hace semanalmente o que es lo que piensa sobre una cosa...sobre cómo es la vida de este personaje flautístico. Tienes el personaje, por un lado, como la base que está en este libro, que además es hermoso y genera como que toda la fantasía visual, y por otro lado tienes la fantasía de que existe y lo podemos escuchar y le pasan cosas parecidas a las que nos pasan a nosotros.

Entonces sería como involucrar todos esos aspectos audiovisuales ya, no solo visuales sino audiovisual por el contexto en que están los chicos ahora.

Totalmente, sí. Y por ahí también podrías hacerle como... A mí por ejemplo que me pasa, que me cuesta, integrar los recursos teóricos para que los chicos puedan seguir avanzando. O sea, tengo que ir amarrando de a poco y a veces se me quedan pegados en cosas teóricas que les cuesta seguir avanzando y cuando cuesta las llevo más desde el lado de la práctica, pero incluso así de repente cuestan un poco más. Entonces a lo mejor no sé, si pudieras desarrollar un power point o algo así online, Flautino y las notas. Y diga, mueve a Flautino al Do, mueve a Flautino al Fa. Yo creo que definitivamente cuando aparece un personaje, y el personaje tiene vida por la mayor cantidad de canales posibles, o sea, ahí también como que estás un poco en onda con cómo se lleva la pedagogía hoy en día. A veces es demasiado, pero es como lo llevan ahora los niños.

También como que aborda bastante, como que abordaría bastantes clases de niños, que aprenden de diferente manera. Por ahí le atina a alguno.

Totalmente. Imagínate, cuando le digo a mis alumnos que escuchen Humoresque. Van en el auto escuchando una vez Humoresque, y eso sería todo. Ponte no sé, las primeras, Twinkle twinkle, the night of the castle... son maravillosas para uno que las conoce, pero para un niño que la primera semana le dices tienes que escuchar esto, encima en la versión Suzuki que es para llorar, de horror, yo creo que el chico o la chica sal arrancando. Imagínate que existiera ese podcast o ese recurso auditivo donde tú dices, Hola! Soy Flautino, y seguramente esta semana tu profesor te está enseñando la escala de sol. Entonces ahora a ver, ¿Qué sostenido tiene la escala de sol?... ¡Ahora vas a estudiar esta melodía! ¡Esta es la melodía que estoy estudiando! Entonces, grabas y Flautino va tocando y se equivoca, “jijiji, bueno, vamos a empezar una vez más! ¡Seguramente a ti también te pasó, bueno, eso nos pasa a todos!”. Recursos que generen mucha empatía y mucha identificación para que los chicos entiendan. Y aquí vamos a meter a los chicos que luego van a ser grandes y van a tener su propio formato de estudio, y van a poder tener prácticas con menos carga de frustración porque van a entender que equivocarse es parte de la práctica. Los grandes tenemos un problema de creer que la práctica no es práctica, que es como performance. Entonces, en la práctica nos cargamos de un nivel de estrés...esta es la práctica, es el momento para equivocarse.

Sí, eso hay que recalcarles mucho a los chicos. A veces vienen así, como con un miedo que no se quieren equivocar, y sí los marca bastante. Es como que hay que insistirles un montón en que sí, te vas a equivocar, no hay problema y ahí vas aprendiendo. Me gustó lo que dijiste ahorita, de que toqué y me equivoqué, y el personaje tocó y también se equivocó. No sé por qué estaba pensando que estaba en sol mayor y de repente tocó fa natural, y que lo escuche así.

Claro, o de repente estaba tocando hacia arriba y tocó el sol del grave en vez del medio y ooops! Así como mis alumnos los más chiquitos al registro grave le dicen el ronco. Me salió el sol ronco. Incorporar también esos conceptos como más lúdicos... Ahí también tenemos ese problema, como hacer lo lúdico, pero que tenga contenido, que a veces pasa que hay gente que se va muy por lo lúdico y no se entiende mucho muy bien lo quieren hacer. Debe igualmente cumplir con lo que quiero hacer, con lo que estoy enseñando, la escala, el arpeggio la nota, la corchea.

Si, por ejemplo, los términos son muy diferentes. Como octava, le dices pisos, primer piso, segundo piso, tercer piso y ya está.

Por ejemplo, ahora yo estoy usando uno que me encanta que es un Ludo Musical que es como 6 octavas de un piano en redondo, y básicamente es para enseñarles teoría de acordes, finalmente es lo que te permite construir escalas y todo eso. Te sale el dado x número, y llegas a un Fa. Ahí aprovecho de indicarles cuales son las notas del piano, siento que es básico ubicarse en las notas del piano por más que uno no sea pianista. De ahí te sale una tarjeta roja y dice avanza 1 semitono, por ejemplo, o retrocede 4 semitonos. Esa es la primera parte, y ahora vamos a empezar a ponerle nombre a cuáles son las distancias. Ah ya, avanza medio tono, entonces ahora cambia las tarjetas. Ahora avanza una segunda menor por ejemplo y empezamos a incorporar eso.

¡Ah que genial! ¿Y eso como es? ¿Es un juego online?

No, es un juego físico y ahora yo creo que podrías hacer la versión online. Los hace una chica chilena, pero no sé si los hace aquí y los importa. O si te interesa te lo compro y te lo mando con alguien.

¿Como se llama?

Ludo musical. Lo voy a compartir aquí.

Está super interesante. De hecho, que eso los engancha y va a ser muy fácil entender los conceptos de los intervalos y todo eso.

Totalmente, para mi es revelador porque, además, por ejemplo, teniendo el piano, los tonos y semitonos, también les puedes enseñar la escala. Ya la escala de Do, es porque se da naturalmente porque se dan dos semitonos...y si no está...ya entonces... (...)

Claro, y hacerlo en el piano es mucho más fácil de ver también. Yo les enseño a veces la figura del piano, o los sostenidos y bemoles, estos son para acá y para allá, y para acá es más agudo o más grave...

Yo, por ejemplo, no sé si estará bien o mal. Pero con mis alumnos ya desde el momento que empezamos a leer partituras, les meto el concepto de las alteraciones, porque sino cuando pasas mucho tiempo hablando de las notas naturales y en algún momento metes alteraciones cuesta mucho entender que es la misma nota que está alterada. Piensan que es otra nota, que en verdad en el fondo en teoría es otra nota, pero les cuesta. ¿Qué es lo que pasa después si tú a la otra nota le pones el becuadro? No, pero, como llegas a la misma nota, que es la misma nota. Todo lo que sea darles herramientas que les dé más flexibilidad. Después cuando

hacemos todo este camino y empezamos a ver lo de las notas enarmónicas para ellos tiene todo el sentido del mundo. Como, claro solb es hacia abajo como fa#...

Si pues, y ahora también por ejemplo si fueran de banda los chicos, también es como que de frente empiezan con todos los bemoles, entonces deben saber entender y distinguir eso muy bien porque sino es un mundo también.

Si totalmente. Y no tenerle miedo, fijate que hay un doble miedo. Yo crecí con el terror a los sostenidos. Yo cuando pasé a re mayor ya quería llorar. Pasé a re bemol mayor, también quería llorar. De ahí en adelante ya no. Eso es algo que nos pasa hasta el día de hoy. Tenemos esa cosa...Yo, por ejemplo, ya llevo bastante tiempo en chivos, como cuando el cantante dice, bueno, lo voy a cantar en si mayor. Y uno: no, no puede ser, ¿no era en si bemol? No.

O como cuando te da la partitura y te dice, no va a estar en esa tonalidad, sino en algo lejísimos, y es como...

Si. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos enseñaran con esa naturalidad que existen las alteraciones y hay unas más y unas menos, y aparte te das cuenta que tienes un sostenido y otro sostenido, y vas con la idea que vamos a ir cambiando de forma de hacerlo. Por ejemplo, Si mayor va a ser una escala que tiene todo el sentido del mundo, todas las notas casi son sostenido, ya, cambio de chip.

Bueno, lo último sería un poco más sobre el tema de visual si fuera cuento impreso. ¿Como piensas que se debería tratar el tema de involucrar las emociones a expresar en la música en los dibujos? Por ejemplo, si se trata de algo triste presentar imágenes que muestren eso, si es algo feliz, al contrario.

Yo creo que también sería importante apelar a más que mostrar como: Oye, esto es algo feliz, esto es algo triste, o este personaje está enrabiado así. Porque finalmente, ¿De qué viene nuestra fuente de inspiración? ¿De un relato no? De un pensamiento, de algo que queremos materializar o simbolizar a través del arte. Una idea. Entonces, es importante provocar en el chico o la chica la emoción, más que decirla textualmente. Entonces, por ejemplo, podría ser como que este día a este personaje le pasó esto. Hoy día quería jugar con su hermana a que eran los músicos, pero ella se enfermó, y además un compañerito no fue simpático en el colegio. Te estoy diciendo cualquier cosa, y luego se pregunta: ¿Cómo crees que sonó la flauta? Y ahí se da un espacio para que el chico coja su flauta y toque. ¿Cómo habrá sonado la flauta? Puede decirlo, o sino, dibuja aquí como se habrá visto o como se habrá sentido.

Como que involucrarlos más. Que ellos mismos experimenten y lo puedan demostrar.

Exactamente. Porque los niños en eso son mucho más abiertos. Como que a los adultos de repente vincularlos con emociones positivas y negativas, como que son mucho más concretos, pero también les cuesta como mostrar que las están reconociendo, aceptando y viendo en ellos. En eso los niños son super transparentes, pueden decir: ¡No! ¡Si está super enojado! Yo siento que más que ir y poner tal cosa, hay que dejar espacio como para: ¿Toca una escala, como sonaría una escala de do mayor ese día que pasó todo eso? ¿Estaba triste, y que pasa con la tristeza? Que uno no tiene ganas de hacer nada y Flautino no quería estudiar... O como la rabia. Esta situación, ¿Por qué le dio rabia? Por la injusticia. ¿Y cómo sonaría si te hicieran una injusticia? ¿Y qué pasa con la rabia? Es que dan ganas de moverse. ¿Y qué pasa con tu cuerpo? Se involucra mucho al cuerpo. Si en tu cuerpo suena música y tú estás triste, ¿Dónde sonaría esa música? Normalmente te van a decir, más en el estómago. Y si esta rabia fuera música, ¿Dónde sonaría más? En las manos, en la cabeza. De todas maneras, pienso que involucrar la experimentación del cuerpo es muy importante.

Que interesante. Yo había pensado más como que si lo veían podían asociar, pero claro, tiene bastante razón, como que ellos solitos los puedan interpretar y expresar.

Más que también, cuando tu planteas ciertas situaciones, y das un espacio para que el niño o la niña desde ahí te den a entender que emoción sienten, porque no siempre para todos es igual, no para todos es rabia. Unos en vez de rabia pueden ser rabia con pena. Es impotencia, pero no le vas a decir impotencia al niño, y no es lo mismo el que siente rabia que quiere matar al otro, con el que siente impotencia. Ahí puedes meter un concepto super interesante que es importante para los niños, que es el de vocabulario emocional. Es algo en lo que las escuelas fallan hoy en día. Hay chicos que te pueden recitar la tabla periódica, pero les dices, nómbrame 5 emociones y ahí quedaron.

Tratar de involucrar más el libro y esto a lo emocional. Que se sientan identificados, que se puedan apoyar en eso también, no solo para flauta, pero para toda la vida.

Exactamente, no solo para flauta, pero para el instrumento que sea. Finalmente, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos aprendiendo música, y hay 2 grandes componentes en la música, lo técnico y aprendizaje del instrumento y otro, que con el tiempo gana mucho más terreno, que es lo creativo, y eso tiene que ver conmigo. Entonces trabajar como para ir despertando, conectando esos niños sería uf.

Como un medio para que se desarrollen como persona

Como expresión. Y quizás teóricamente suena un poco complejo, pero se puede hacer de manera super sencilla. Los niños no necesitan tanto explicar.

De repente como decías puede ser un espacio para que dibujen como sería tal cosa, o ponerle un color, que puedan interactuar con el libro.

Claro. Qué parte del cuerpo. El libro de repente no es solo para flauta. Puede ser que diga: hoy estoy triste. ¿Qué instrumento de la orquesta sonará triste? El cello. ¿Por qué? No, porque el

cello es más grande... Y ahí metes un montón de cosas, sonidos más graves, lo usas como información más plástica, en el sentido que involucra más plasticidad cerebral el pensar: ¿Cómo suena el instrumento más grave?

Y de repente píntalo. Pinta como suena tal instrumento.

Exacto. O de repente como capas. Les puedes decir: Mira, esto es un cerro. ¿Cada sonido en que parte del cerro sonaría? El contrabajo, más abajo, y arriba el piccolo. Super creativo.

Está perfecto, bien interesante. Bueno eso creo que sería todo, porque lo otro es preguntar específicamente que métodos usas. Yo por ejemplo, he encontrado nuevos en la página Flute play, no sé si la conoces.

Si, es una que colabora...una canadiense.

Si, que en su página tiene libros enfocados en bien chiquititos, como de 4, 5 años. ¿Quería saber si conoces alguno de esos?

No, te comento los que uso. Altes siempre de base, no todas las lecciones, pero si selecciones. Bantai Kovacs.

Si, que tiene álbumes de flauta creo.

Si, es el más básico. Es bueno porque vez como va integrando cada cosa poco a poco. Hay unos que son muy adelantados. Luego de una francesa que tiene desde muy básico, lo puedo buscar y te digo cual es. El método Suzuki de todas maneras, por ejemplo, el formato de hacer escalas a mí me encanta. Luego el 40 Little pieces, taffanel gaubert, de ahí el ejercicio para cuando ya

manejan todas las notas, el que es mi re do re mi re do re. Ese a mis alumnos los tengo hasta aquí con eso. Pero es bueno porque a la medida que van progresando van viendo que pueden ir más rápido, y eso es super, puedes trabajar un montón de articulaciones, aborda cambios de digitación más complejos, pero visualmente es simple. A los chiquitos les recorto los pedazos para que no vean la hoja llena de notas, les recorto solo eso, cada uno de los patrones para que los vayan trabajando.

¿Eso para más grandecitos no? De 7 para arriba.

Si, hace tiempo que no enseño más chiquitos. A ellos entregarle una hoja de un método no. Si tuvieran esa edad vería lo lúdico, cosas que les permita estar in y out de la clase, pivotear en lo que se trabaja, y trabajar el oído. A lo mejor incorporar las notas con una gráfica grande, simple.