

"UN VIAJE ILUSTRADO"

HISTORIA VIVA DEL DIBUJO Y LA ILUSTRACIÓN

CLASE 2

Didáctica visual temprana:
**el Orbis Pictus y el poder
educativo de la imagen**

GATO
CAT

PERRO
DOG

Johannes Amos Comenius (nombre en latín) (1592–1670)

Jan Amos Komenský

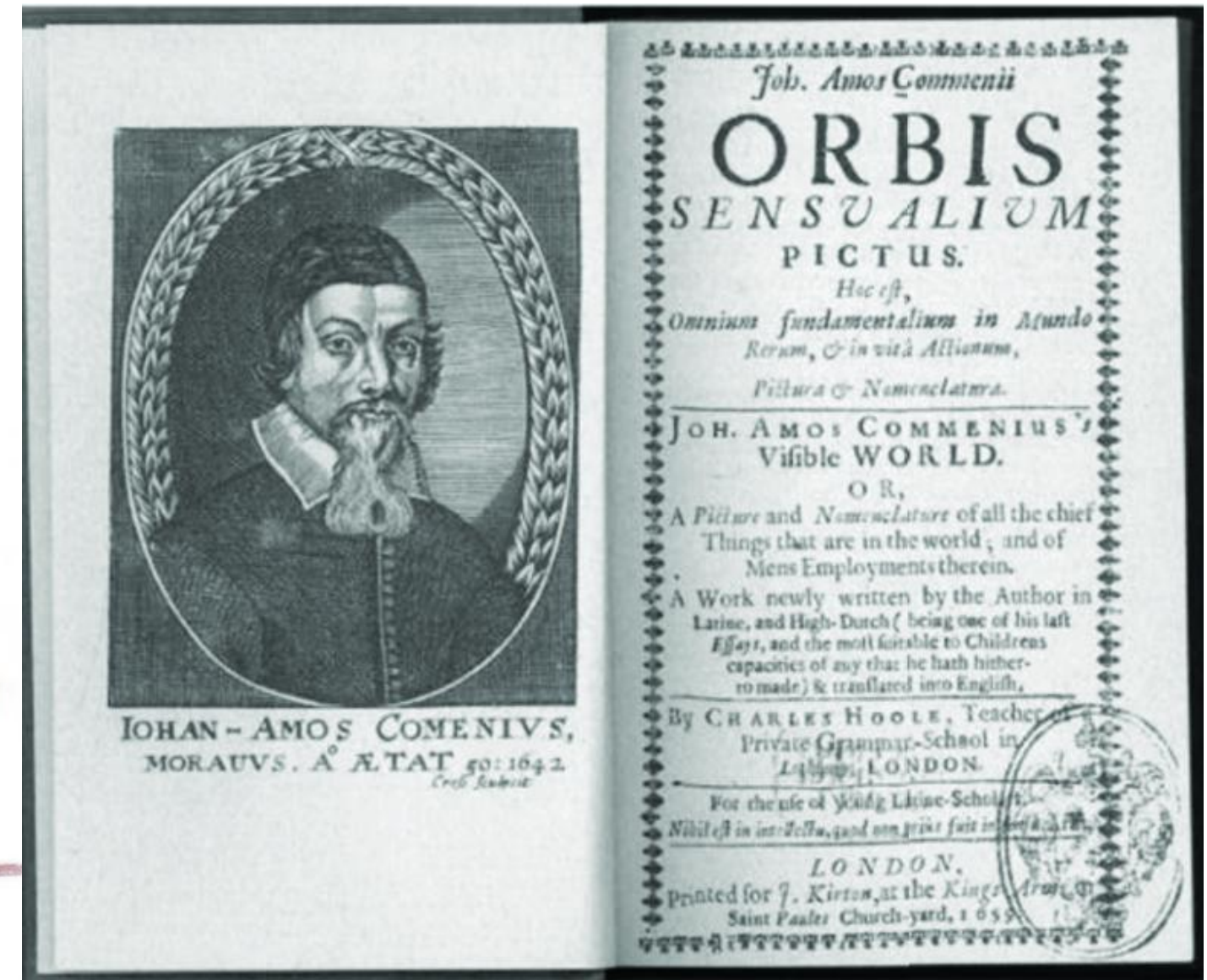
Komenský, más conocido como Comenius, su nombre en latín, fue teólogo, pedagogo y filósofo. Nació en 1592 en Moravia, actual República Checa. Debido a la gran guerra religiosa, la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) que convulsionó Europa, inició un exilio que duró hasta el final de sus días. El libro que lo consagró en Europa fue "La puerta abierta a las lenguas". En 1657 recopiló sus escritos en "Didáctica Magna", texto clave en la evolución de la pedagogía universal, al igual que "El mundo en imágenes". Expuso su reforma educativa en varios países europeos, como Suecia e Inglaterra. Murió en 1670. En el año 1957, la UNESCO lo nombró "Apóstol de la educación moderna y de la comprensión internacional"

Job A. Comenius

Comenius escribió el libro que él imaginaba, ese con el que soñaba haber aprendido.

yocuento.es

Introdujo el concepto de enseñanza gradual, activa y multisensorial.

Comenius sostenía que el aprendizaje debía seguir un orden natural, similar al crecimiento de una planta:

- Primero **lo simple, después lo complejo**.
- De lo concreto a lo abstracto.
- De lo conocido a lo desconocido.

Esto fue una gran novedad, porque antes la **enseñanza (sobre todo religiosa) era rígida y memorizada**, sin considerar las etapas del desarrollo infantil.

No se puede enseñar a leer con textos abstractos si antes el niño no reconoce objetos, sonidos y palabras simples.

Comenius entendió un mundo completamente distinto del que tenía delante de sus ojos
yocuento.es

Enseñanza activa

Comenius propuso que el alumno no debía ser un simple receptor pasivo, sino participar activamente en su aprendizaje.

Aprender haciendo, observando, relacionando.

Usar ejemplos del entorno real.

Estimular la curiosidad y el descubrimiento.

Esto se opone a la pedagogía de su época, que era meramente repetitiva, autoritaria y basada en castigos.

En lugar de repetir definiciones de memoria, los niños debían ver un objeto (una planta, una herramienta) y aprender su nombre, uso y forma.

Enseñanza multisensorial

Comenius creía que todos los sentidos debían intervenir en el aprendizaje, no solo la vista o la audición:

- **Ver, oír, tocar, nombrar, imaginar.**
- Cuantos más sentidos intervienen, más profundo es el aprendizaje.
- Esta idea anticipa incluso enfoques pedagógicos actuales (Montessori, por ejemplo).

Para aprender qué es una abeja, el niño puede:

- Ver una imagen,
- Escuchar su zumbido,
- Leer o escuchar su nombre,
- Comprender su función en la naturaleza,
- Relacionarla con la miel o las flores.

¿Por qué fue importante Comenius?

En una época donde la educación era elitista y autoritaria, Comenius propuso:

- Educación universal (para niñas, niños y pobres).
- Enseñar desde el interés del niño, no desde la imposición.
- Usar imágenes y escenas de la vida real para enseñar.

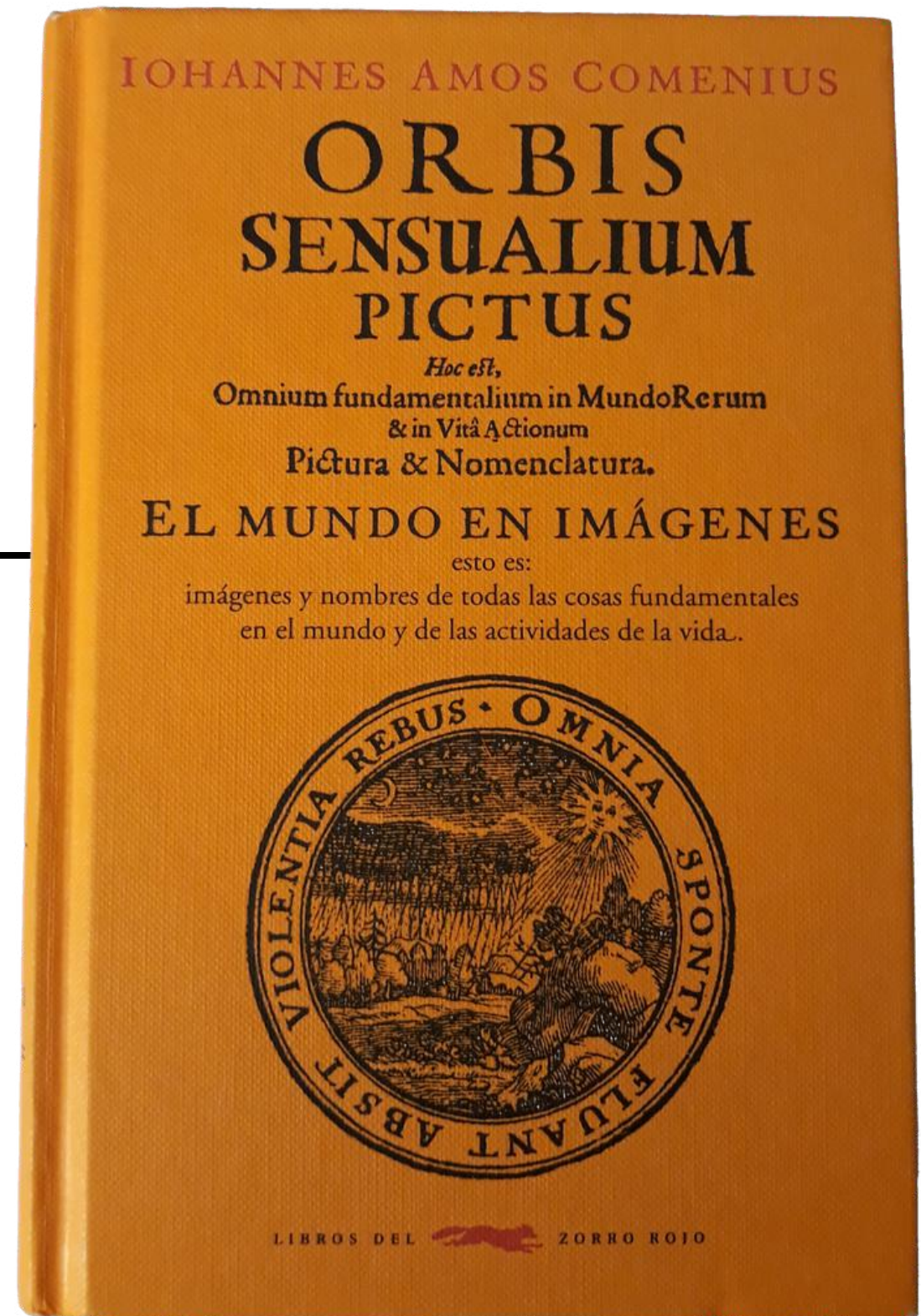
El Orbis Sensualium Pictus (1658) es considerado el primer libro ilustrado para niños en la historia de Occidente. Esta obra marcó un hito en la educación y la ilustración al integrar imágenes y texto como herramientas didácticas fundamentales.

¿Qué es el Orbis Pictus?

Es una enciclopedia visual diseñada para enseñar el latín y conceptos básicos del mundo a los niños. Dividido en 150 capítulos, cada uno presenta una ilustración acompañada de textos en latín y en la lengua vernácula, facilitando el aprendizaje a través de la asociación imagen-palabra.

Una verdadera joya con la que aprendieron generaciones enteras y plumas como la de Goethe, quien consideraba el Orbis S. Pictus como uno de sus mayores tesoros de la infancia.

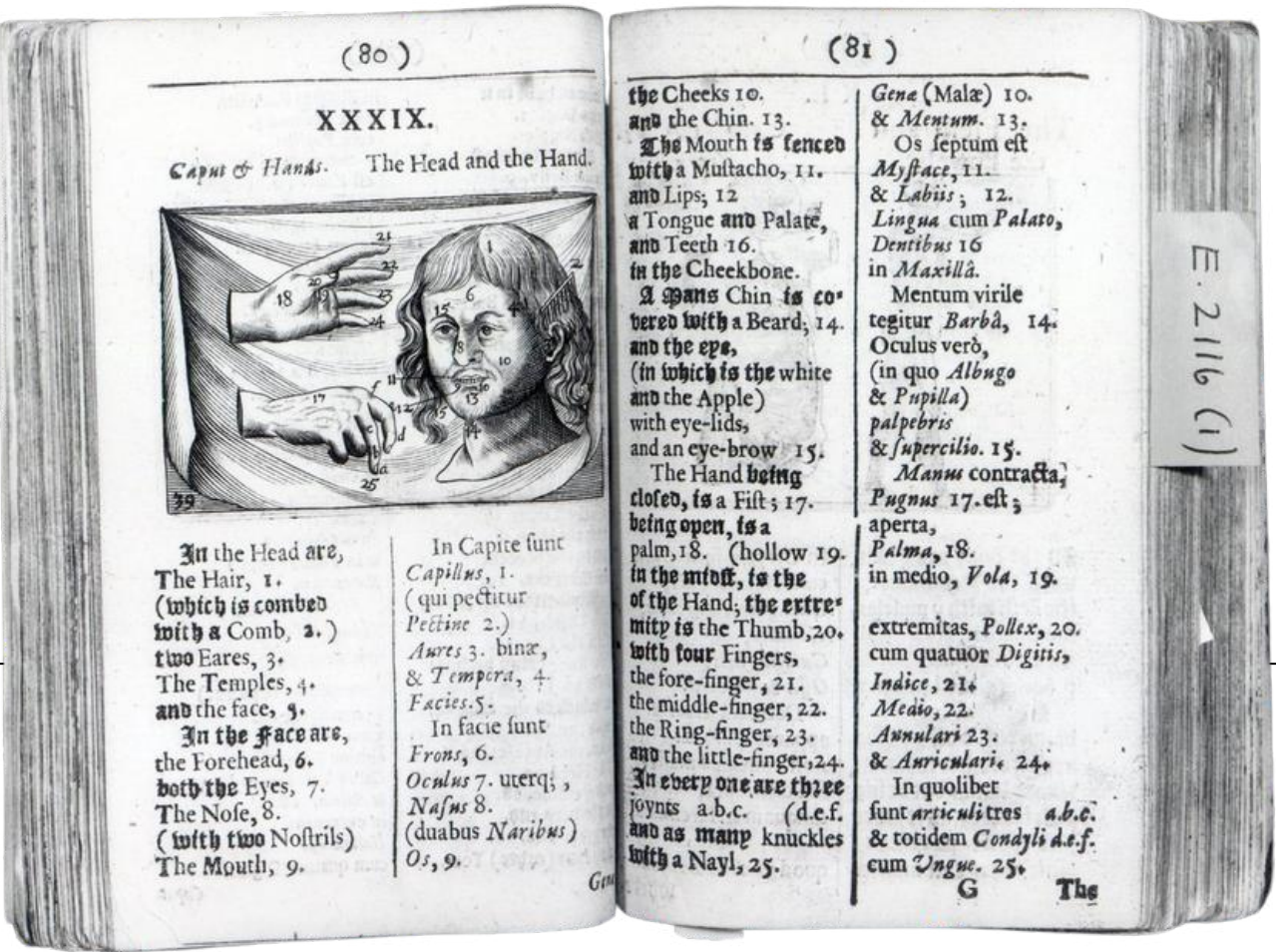
yocuento.es

Importancia en la ilustración

El Orbis Pictus introdujo un enfoque revolucionario al utilizar imágenes como medio principal de enseñanza. Esta metodología visual permitió a los niños comprender conceptos complejos de manera más accesible y atractiva, estableciendo las bases para el desarrollo de los libros ilustrados y álbumes en la literatura infantil.

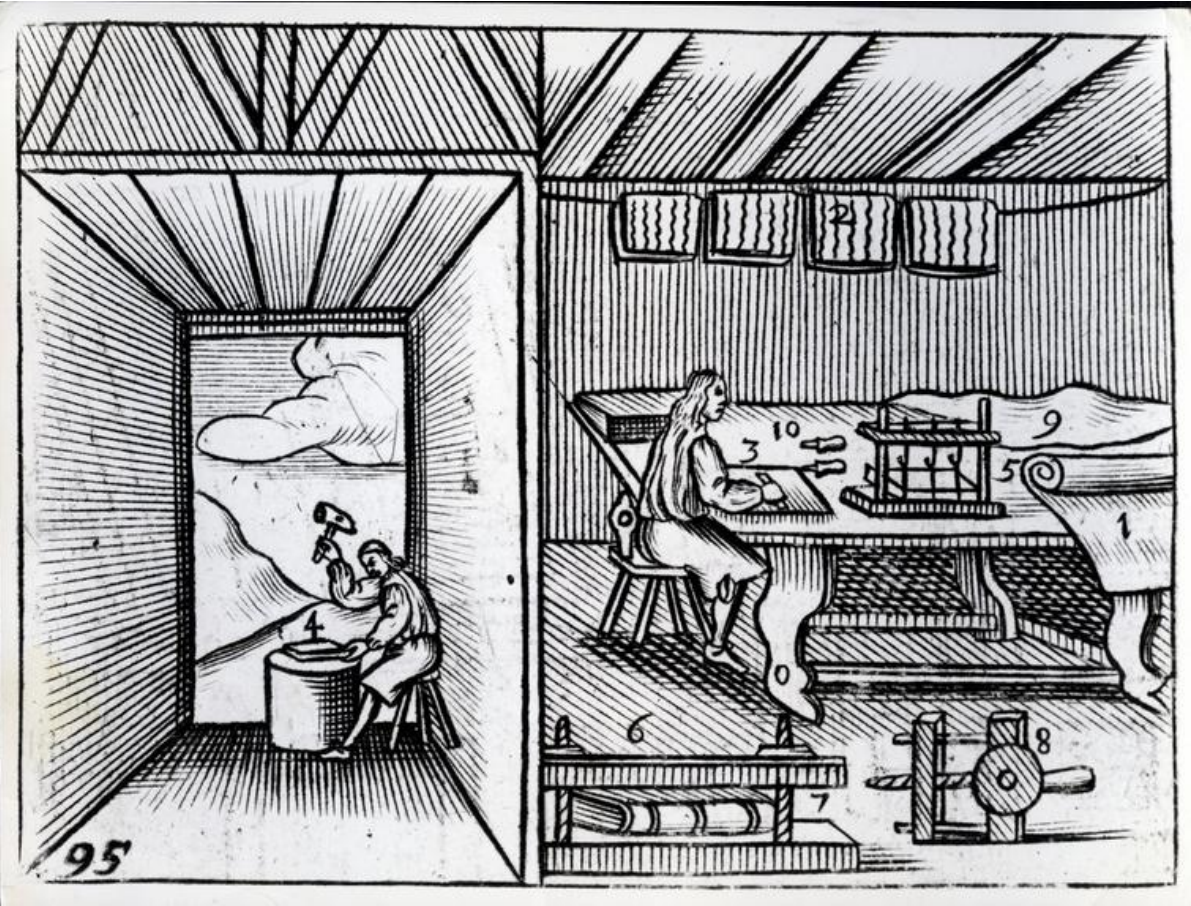
ILUSTRACIONES

XCIX.

The Study.

Museum.

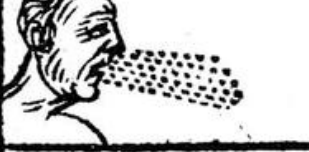

Paul Kreutzberger

Grabador alemán

Las ilustraciones originales del *Orbis Sensualium Pictus* (1658) fueron realizadas por el grabador alemán Paul Kreutzberger. Aunque su nombre no figura explícitamente en la portada de la obra, estudios especializados lo identifican como el responsable de los grabados en madera que acompañan el texto. Estas ilustraciones se caracterizan por su estilo claro y funcional, diseñado para facilitar la comprensión de los conceptos presentados. Kreutzberger solía firmar sus obras con un monograma, generalmente una variante de las letras "PC", o un símbolo compuesto por una "P" bajo un triángulo coronado por una cruz. Este tipo de firma era común entre los artistas gráficos de la época.

	<i>Cornix cornicatur.</i> die Krähē frechzet.	á á	Aa
	<i>Agnus balat.</i> das Schaf blöcket.	bé é é	Bb
	<i>Cicáda stridet.</i> der Zeuschreck zitschert.	ci ci	Cc
	<i>Upupa, dicit</i> der Widhöpf /ruft	dü dü	Dd
	<i>Infans éjulat.</i> das Kind weinert.	é é é	Ee
	<i>Ventus flat.</i> der Wind wehet.	fi fi	Ff
	<i>Anser gingrit.</i> die Gans gackert.	ga ga	Gg
	<i>Os halat.</i> der Mund hauchet.	háb háb	Hh
	<i>Mus mintrit.</i> die Maus pspifert.	í í í	Ii
	<i>Anas tetrinnit.</i> die Ente schnackert.	kha kha	Kk
	<i>Lupus ululat.</i> der Wolff heulet.	lu ulu	Ll
	<i>Ursus mürmurat.</i> der Beer brummet.	mum mum	Mm

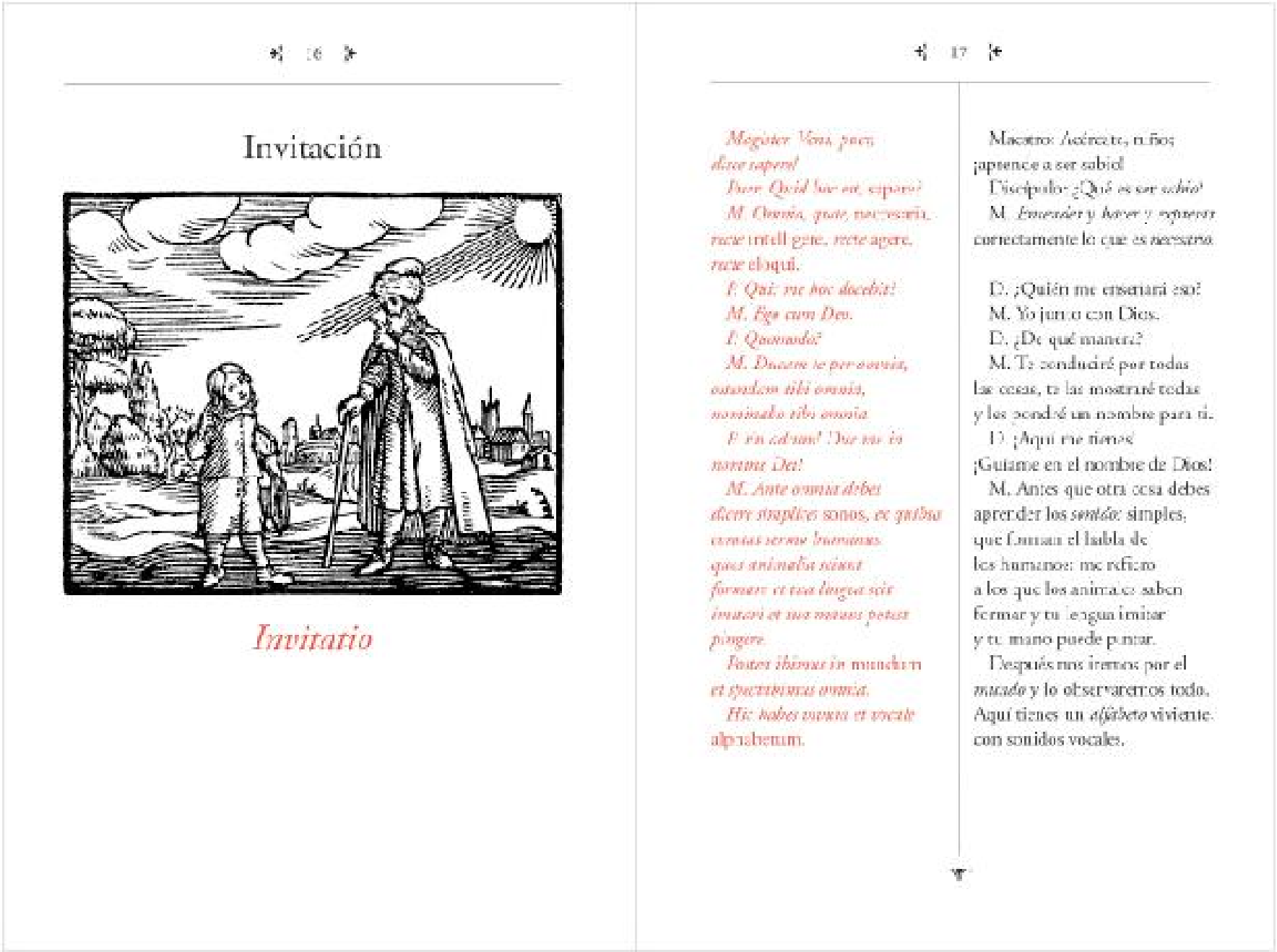

Ilustraciones innovadoras

Las ilustraciones del Orbis Pictus no solo fueron innovadoras por su integración con el texto, sino que también sentaron las bases para el uso de imágenes como herramienta pedagógica en la educación infantil. La colaboración entre Comenius y Kreutzberger resultó en una obra que combinaba texto e imagen de manera armónica, facilitando el aprendizaje a través de la asociación visual.

Breviario de todo el mundo

En el prefacio, el propio autor indica: "el libro es pequeño, como se puede ver. Sin embargo, es un breviario de todo el mundo y de toda la lengua, lleno de imágenes, nombres y descripciones de cosas".

Contar el mundo a través de las imágenes fue desde el principio el ambicioso proyecto de Comenius, bien sabiendo la necesidad del niño de ver con los propios ojos para entender mejor. Además, **comprendió lo importante de formar las bases de una relación con el objeto libro desde la primera infancia**, para que ésta pueda continuar y madurar durante el crecimiento, fijándose así en la persona adulta.

proyectosilustrados.es

Libros informativos

El Orbis pictus abrió toda una tradición de libros informativos que podemos reconocer en diferentes publicaciones contemporáneas. El propósito científico y enciclopédico, que seguramente era el primer objetivo de Comenius, hoy deja espacio también a la inventiva y a la ironía, si pensamos por ejemplo en las enciclopedias ilustradas que nos muestran mundos o criaturas fantásticas.

Un sistema revolucionario

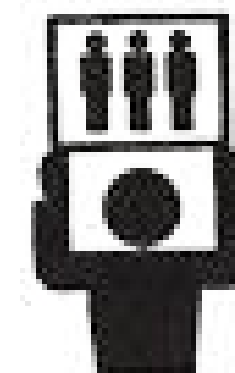
Las ilustraciones no son sólo un adorno en el libro de Comenius, sino que son parte de su sistema de enseñanza del latín. Ciertas palabras de cada capítulo tienen números asignados en latín y en la lengua propia (español, en el caso de esta edición) y saber su significado es sencillo al encontrar los mismos números en la ilustración, junto a su elemento correspondiente. De esta forma, apostaba Comenius, aprender sería mucho más agradable para niñas y niños.

ojoentinta.com

Otto y Marie Neurath

ISOTYPE

International
System
Of
TYpographic
Picture
Education

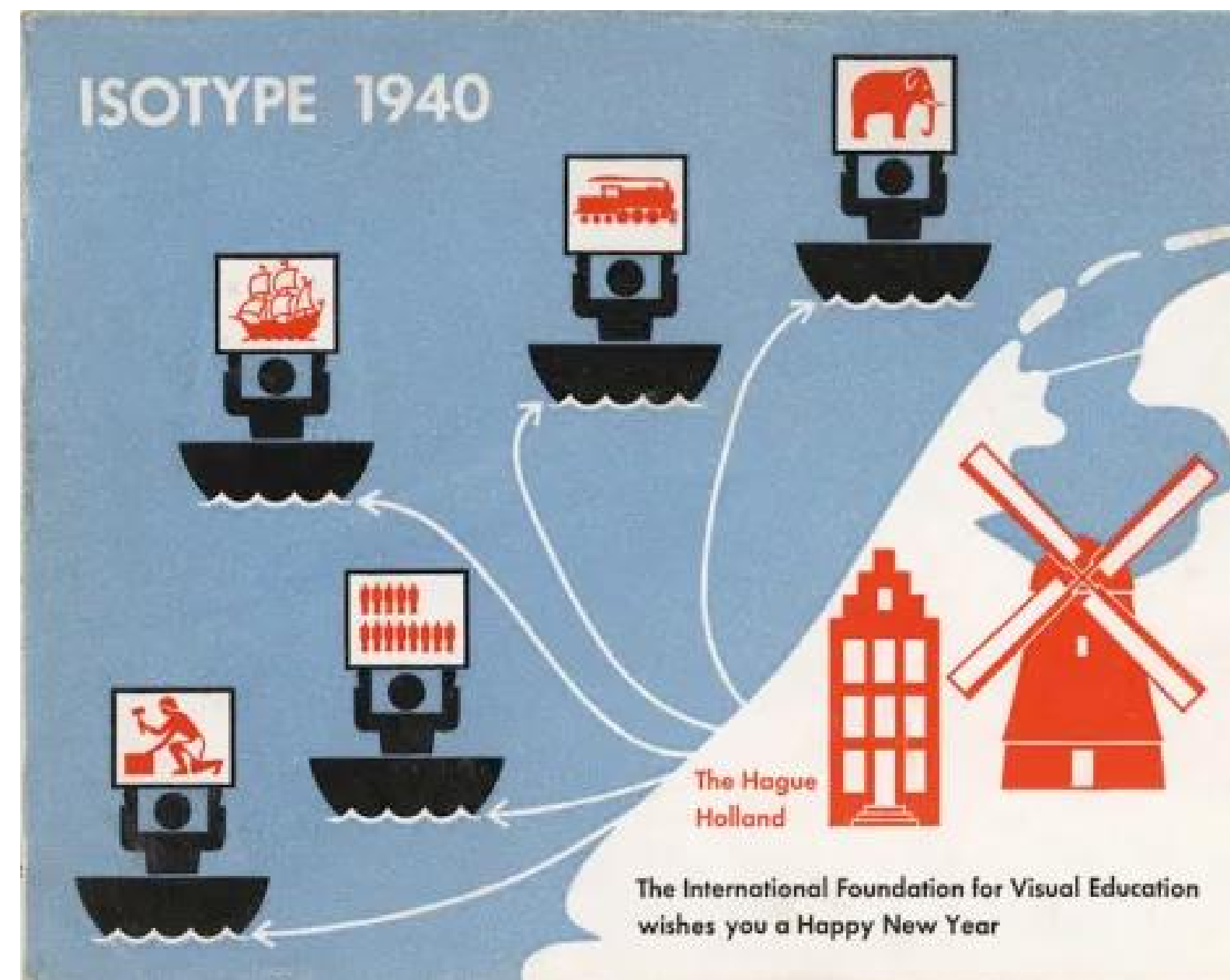
Otto y Marie Neurath fueron pioneros en la creación de libros informativos para niños, combinando ilustraciones claras con textos accesibles para explicar conceptos científicos y sociales complejos. Su enfoque se basaba en el método ISOTIPO (International System of Typographic Picture Education), que utilizaba símbolos gráficos estandarizados para representar datos de manera visual y comprensible.

Gert Arntz

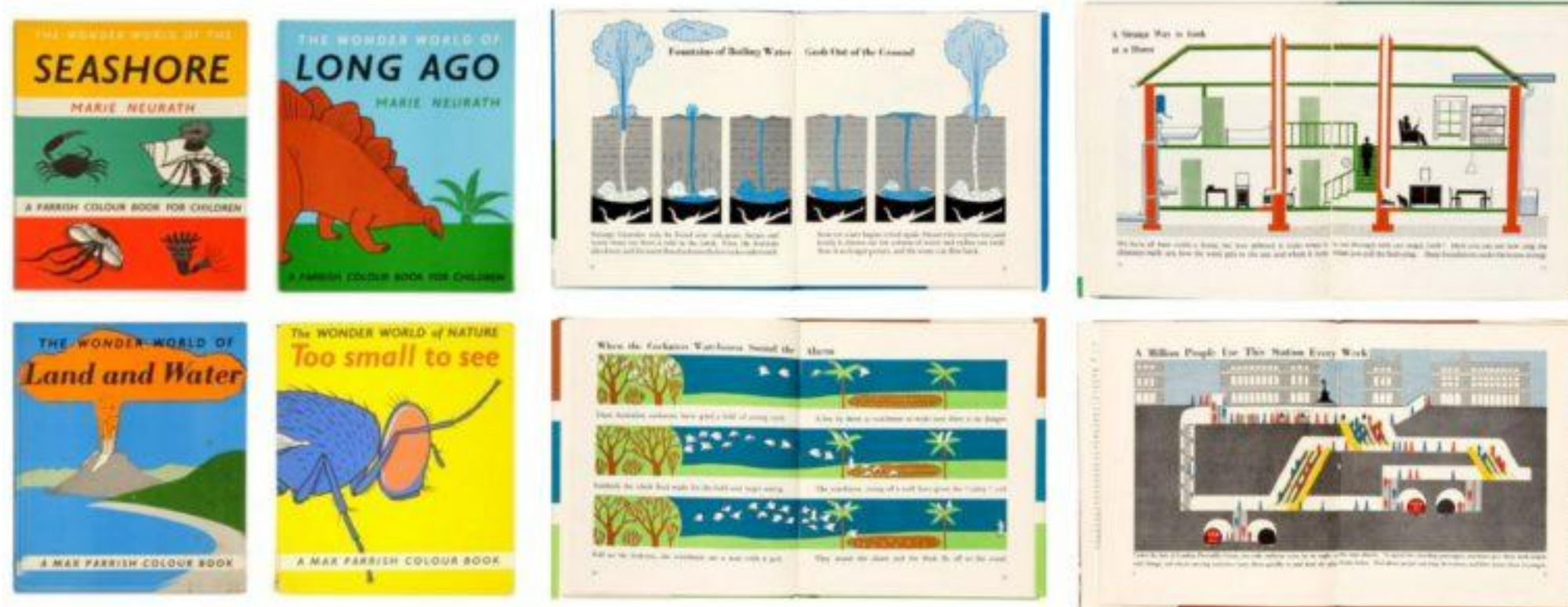

Neurath invitó a Arnzt -un ya conocido artista de la izquierda radical alemana- a trabajar en su proyecto ISOTYPE integrando en el equipo de diseño del Museo. Durante su estancia diseño más de 4.000 pictogramas para el sistema además de algunos otros gráficos para las publicaciones y exposiciones del centro.

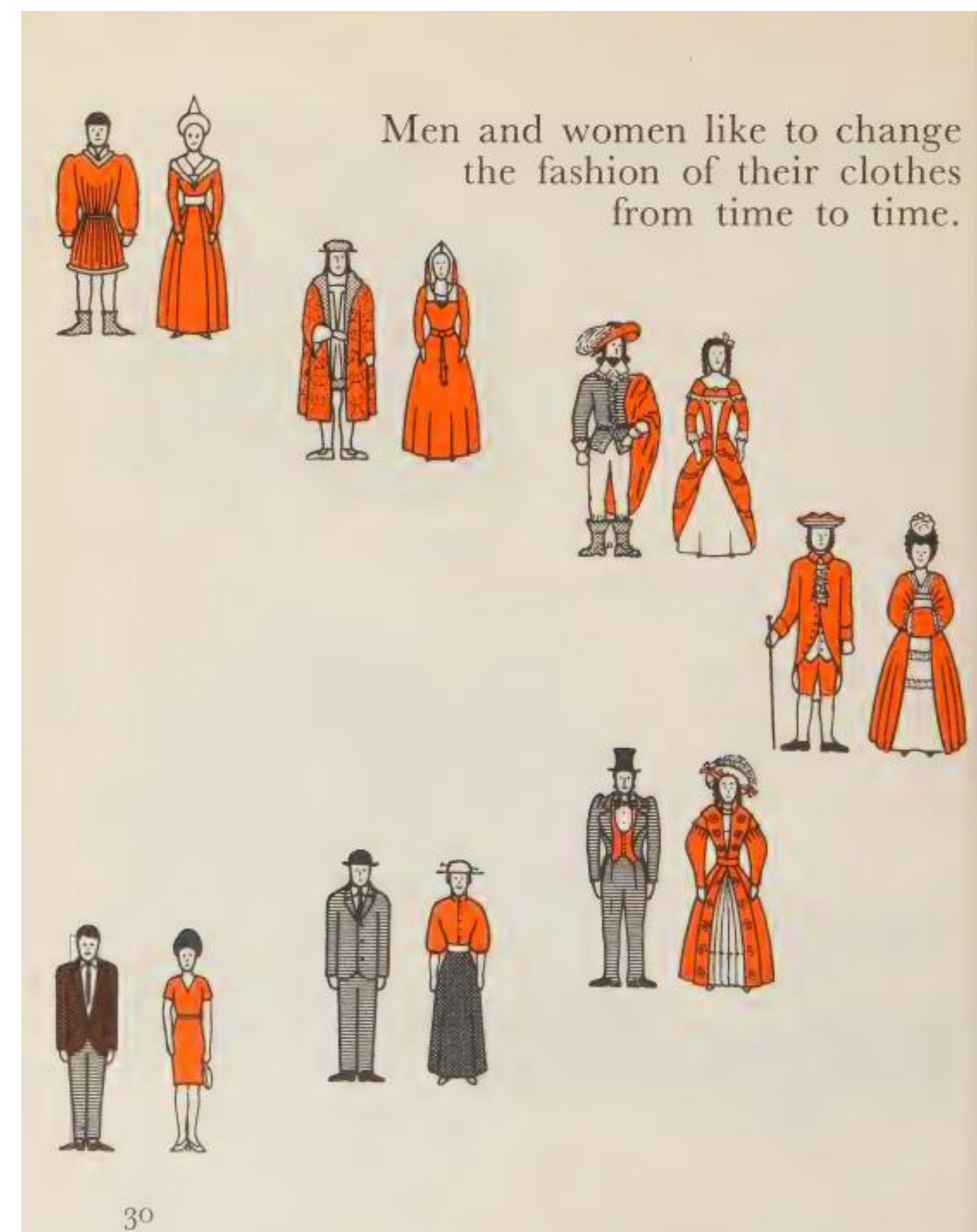

Un lenguaje simbólico es internacional y sería una gran ayuda para el viajero, incluso en su propio país. Los símbolos son mejores guías que las palabras en indicar direcciones tráfico, o señales en edificios públicos, museos o parques". Y también en el de la educación "Este método visual tiene también uso en la educación sobre salud pública, cuidados de la infancia, seguridad, etc... tanto a los adultos como a los niños".

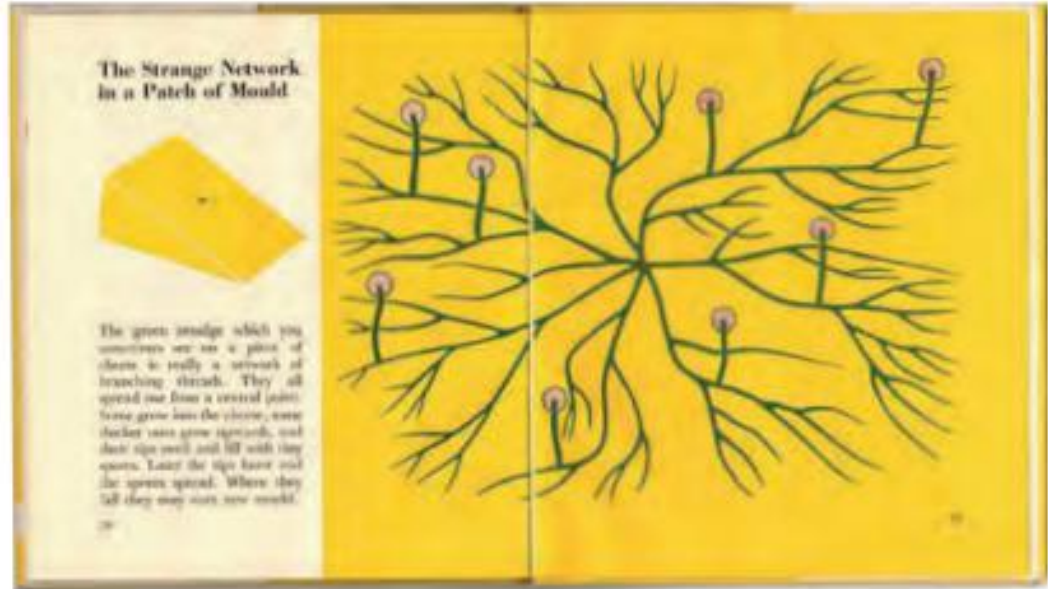
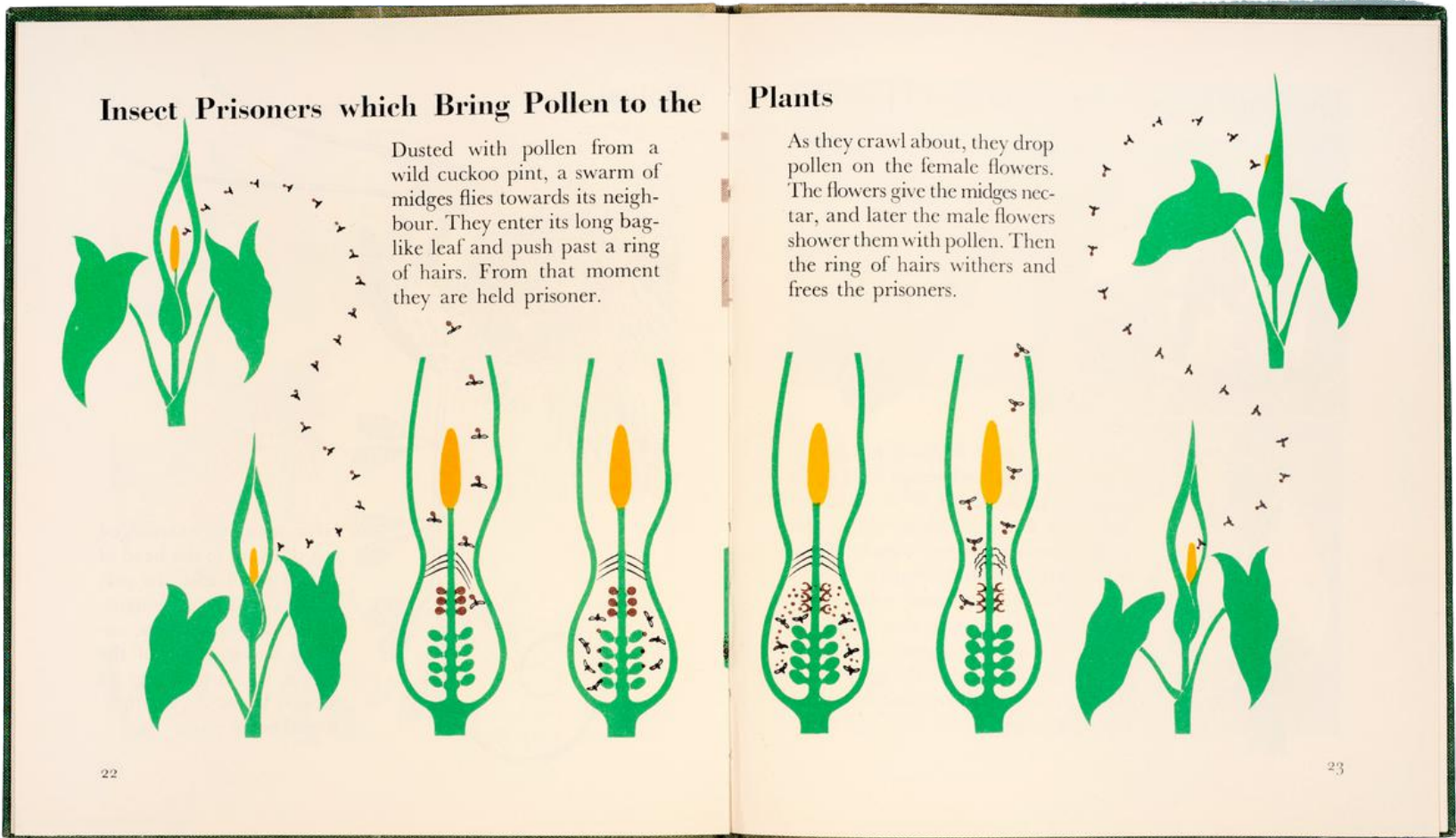
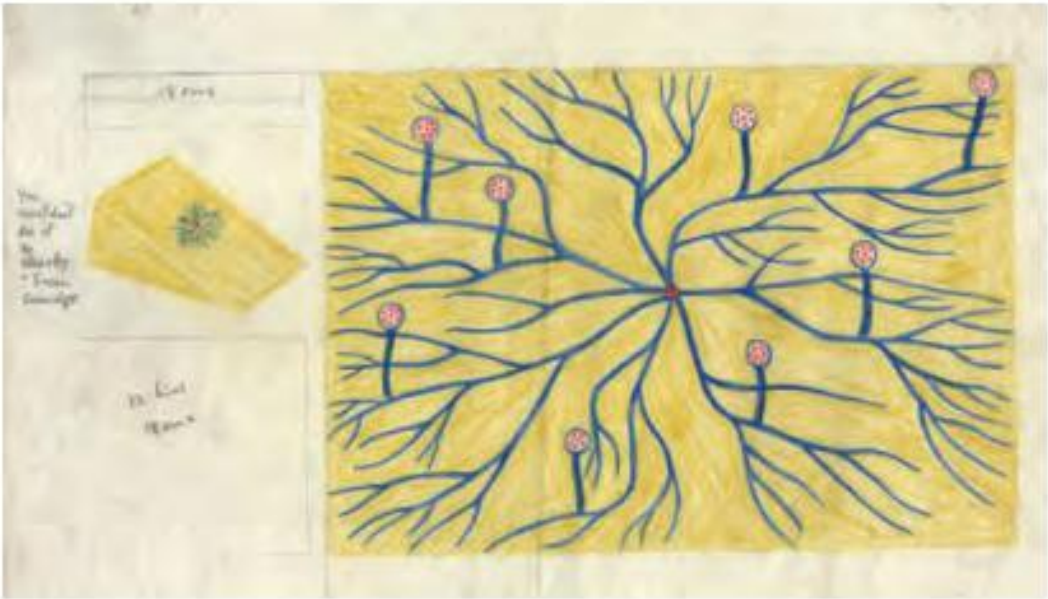
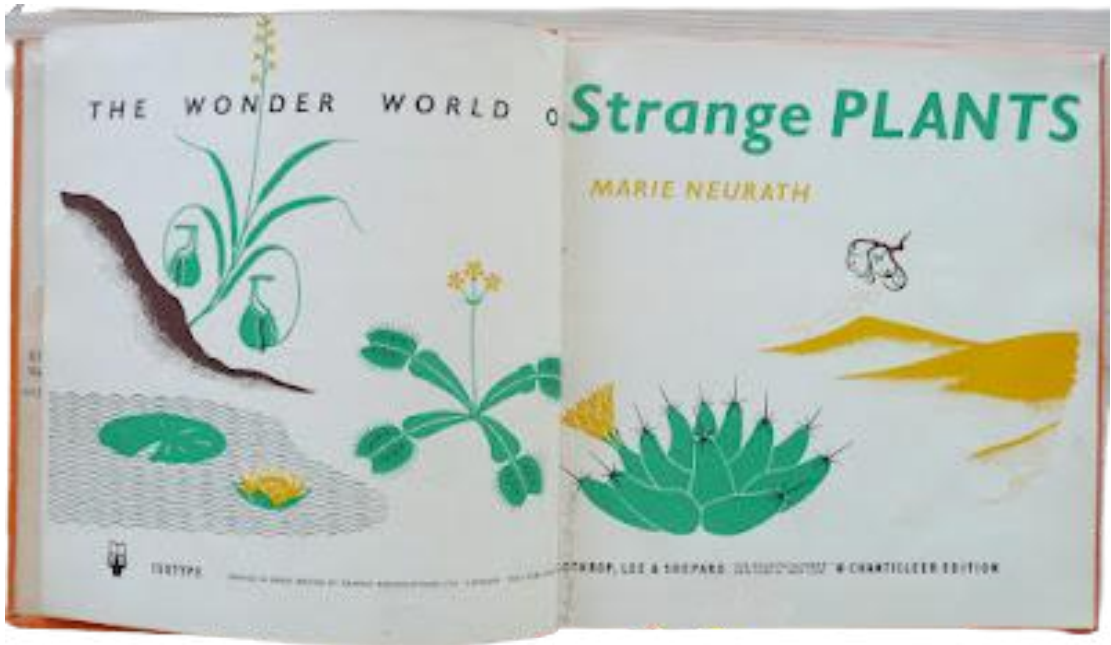
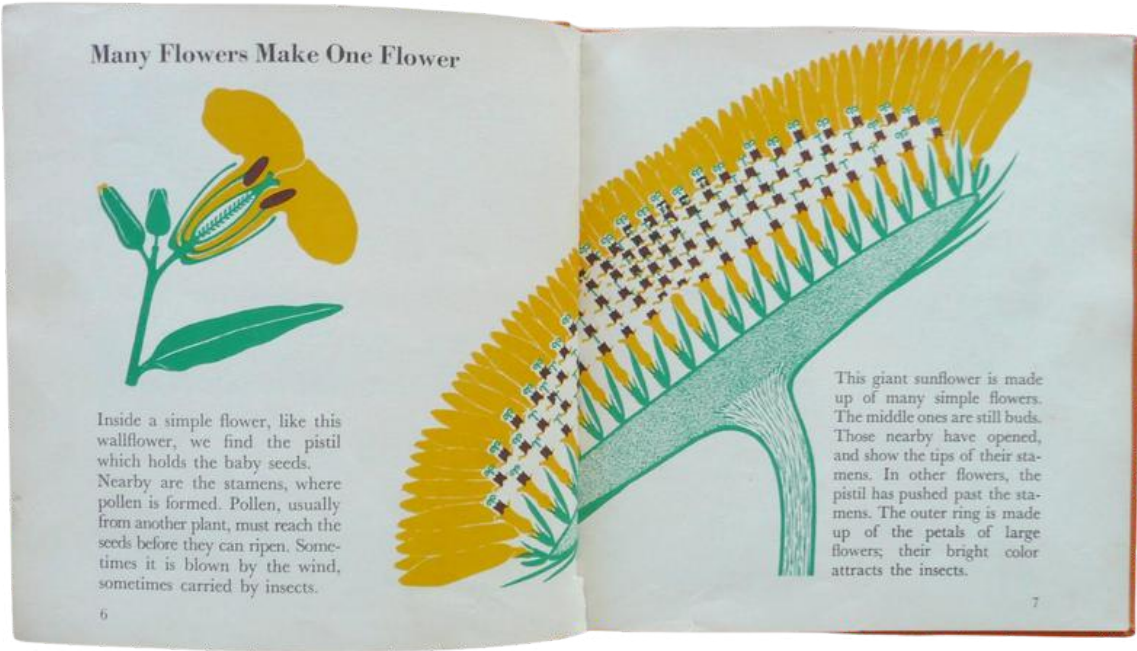
Ilustración informativa

El objetivo principal de los Neurath era democratizar el conocimiento, haciendo que la información científica y social fuera accesible para todos, independientemente de su edad o nivel educativo. Creían firmemente que las imágenes podían superar las barreras del lenguaje, permitiendo una comprensión más universal. Su lema, "Las palabras dividen, las imágenes unen", refleja esta filosofía

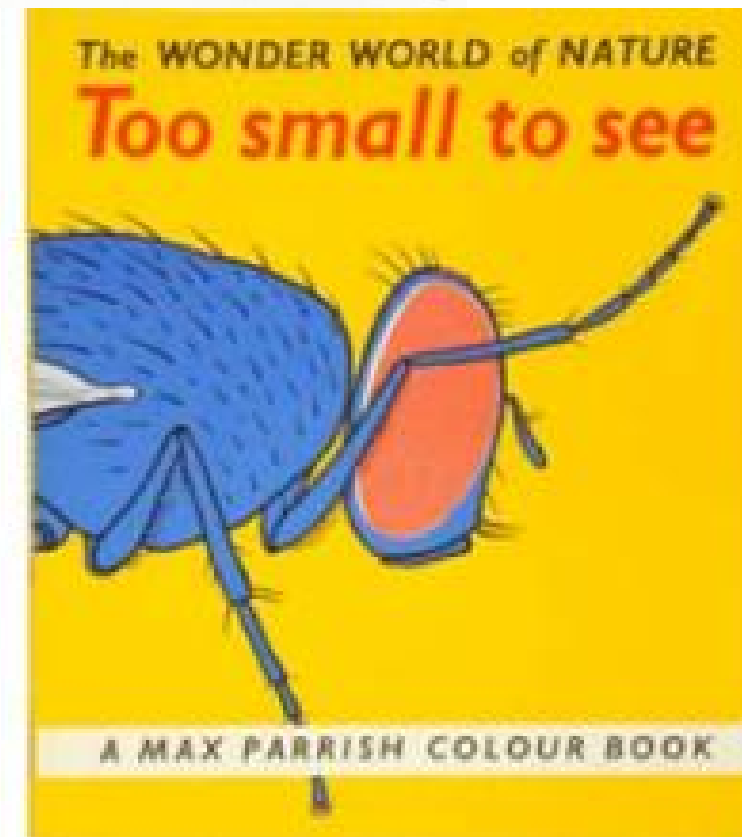
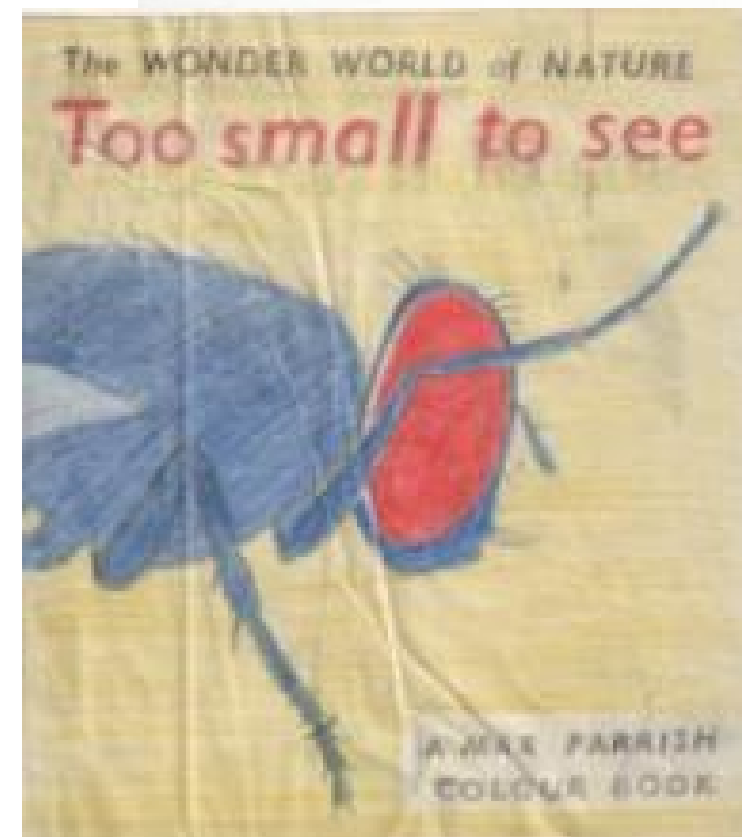
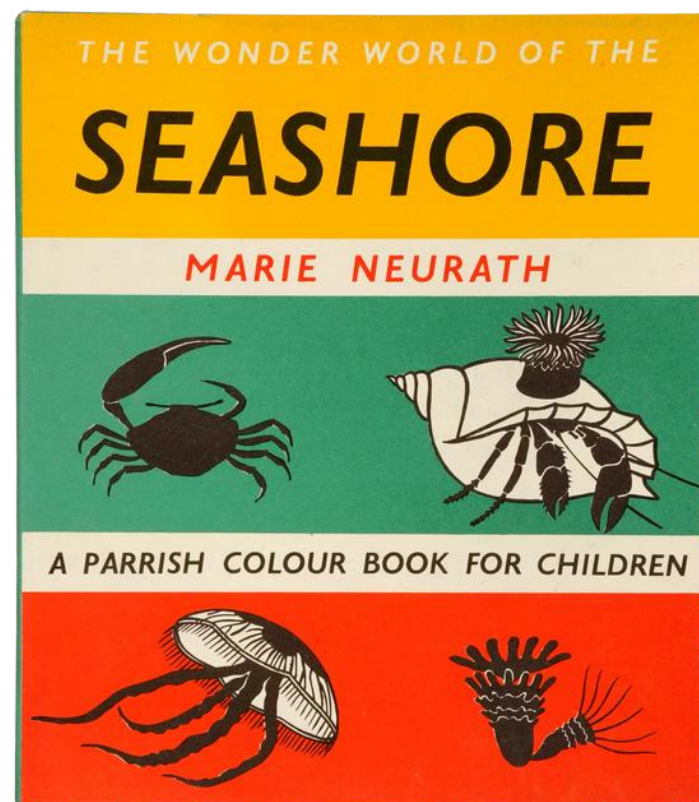
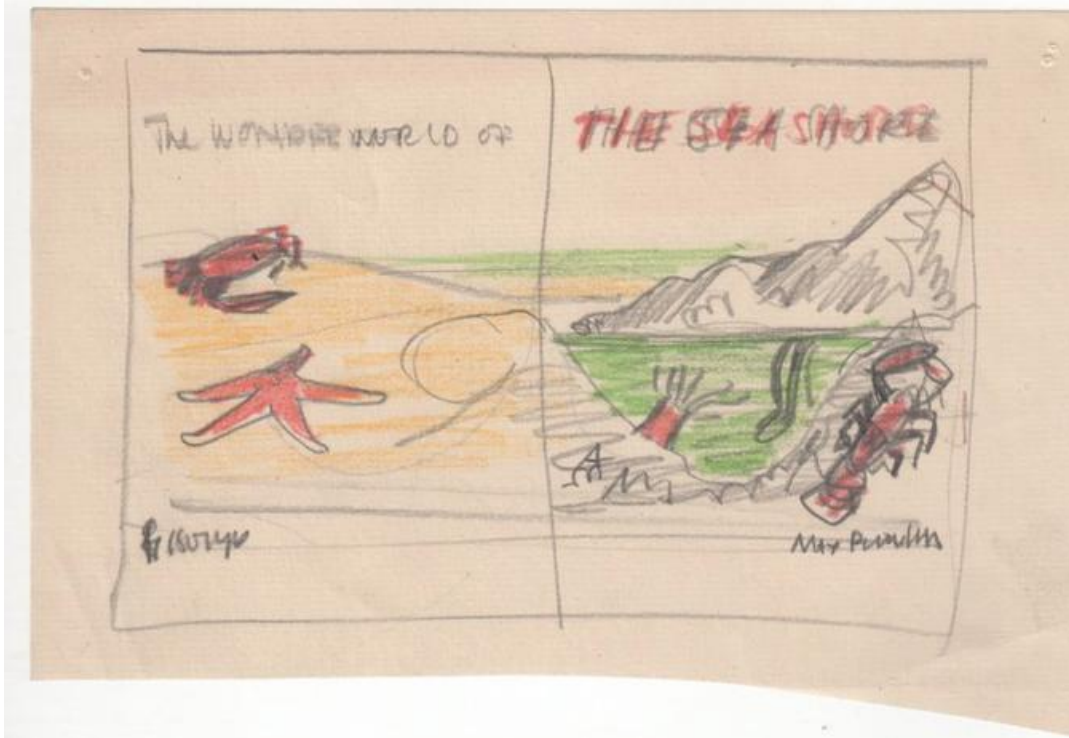
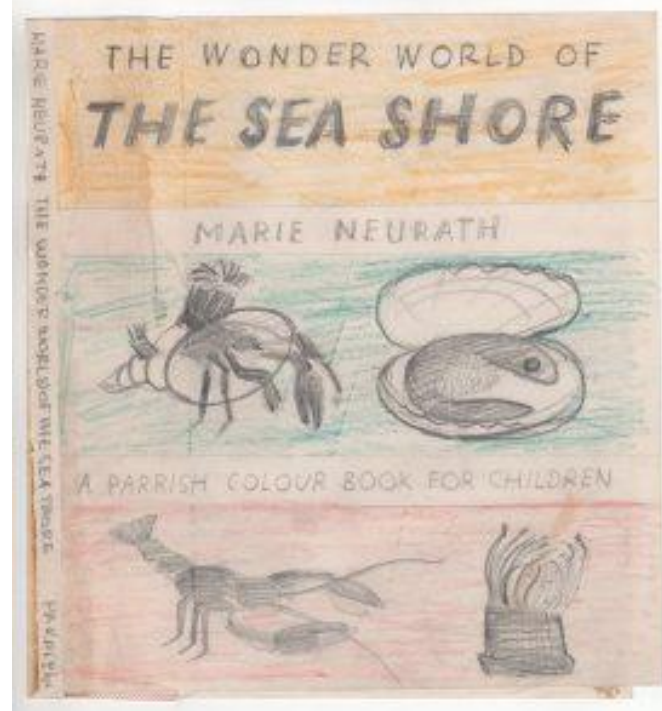
LIBROS INFORMATIVOS PARA NIÑOS

WONDER WORLD OF THE SEASHORE		JUL 26-5.53
Comments on Astrafolia		
Date	Subject	Comment
6/7	Prickly Crabs	Astrafolia marked BLUE should presumably be marked GREEN.
8/8	Laguna	The worm appears to be travelling away from the cockle. Why is the tunnel he is making already complete, including an entrance exit?
9	Fossil	His tunnel seems to have disappeared. Our story is that he is sitting by the entrance of his tunnel waiting for food.
10/9	(as above)	Please mark separations BLACK and GREEN.

THE WORM
A review
three or
the full
"In a
of a
the
my p
ding
lost
and
the
one

LIBROS INFORMATIVOS PARA NIÑOS

Su intención no era tanto transferir conocimientos, sino satisfacer las posibles dudas y preguntas de niñas y niños, animarles a hacer comparaciones y a trabajar de manera autónoma. Creían en el valor de las combinaciones sencillas de símbolos y colores basadas en reglas, fundamentalmente para mostrar de modo gráfico datos complejos de manera fácilmente comprensible.

LIBROS INFORMATIVOS PARA NIÑOS

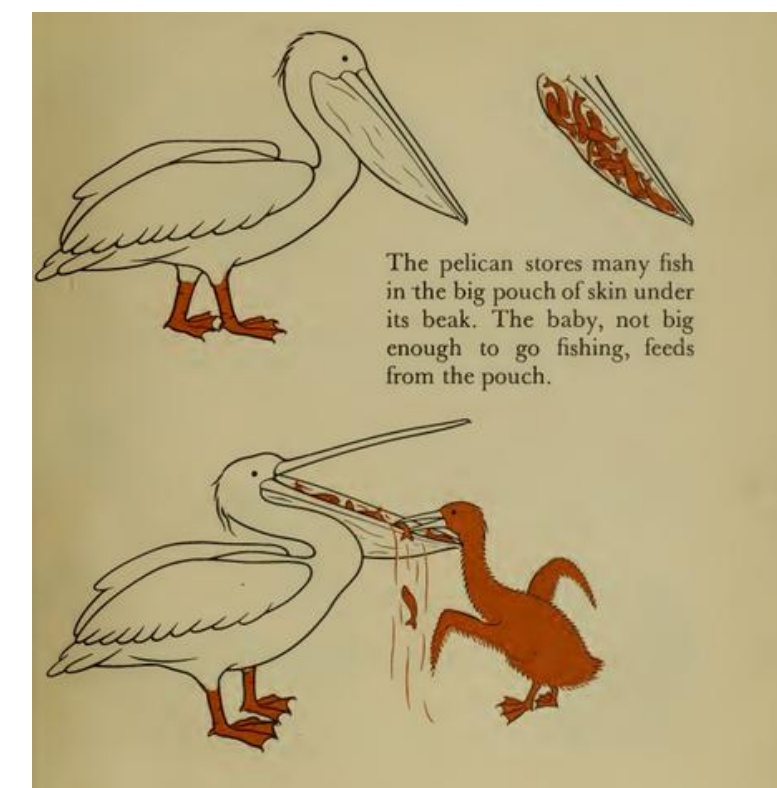
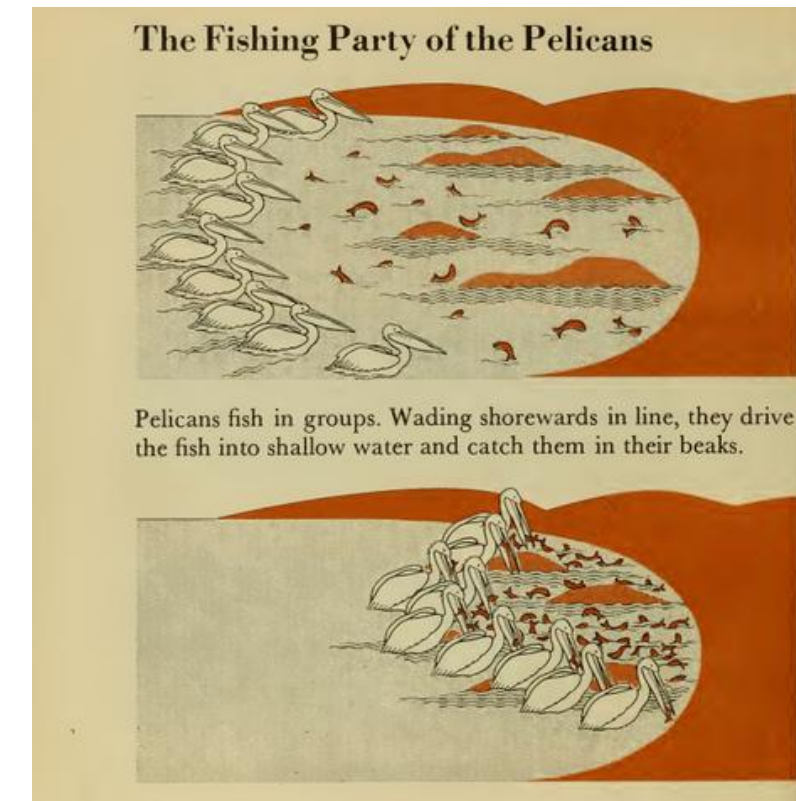
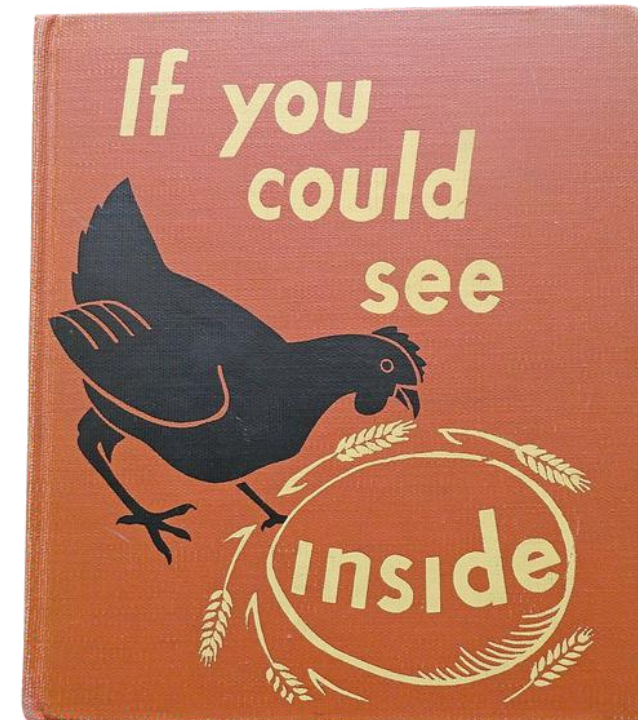
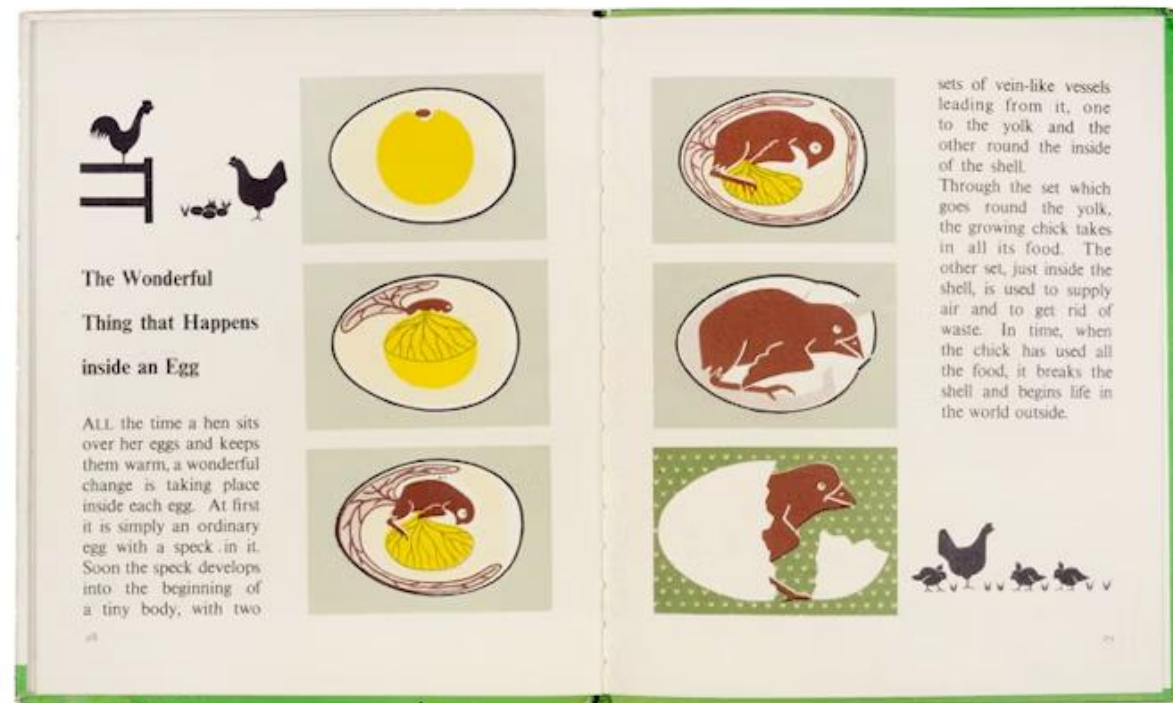

Ilustración informativa de ayer y hoy...

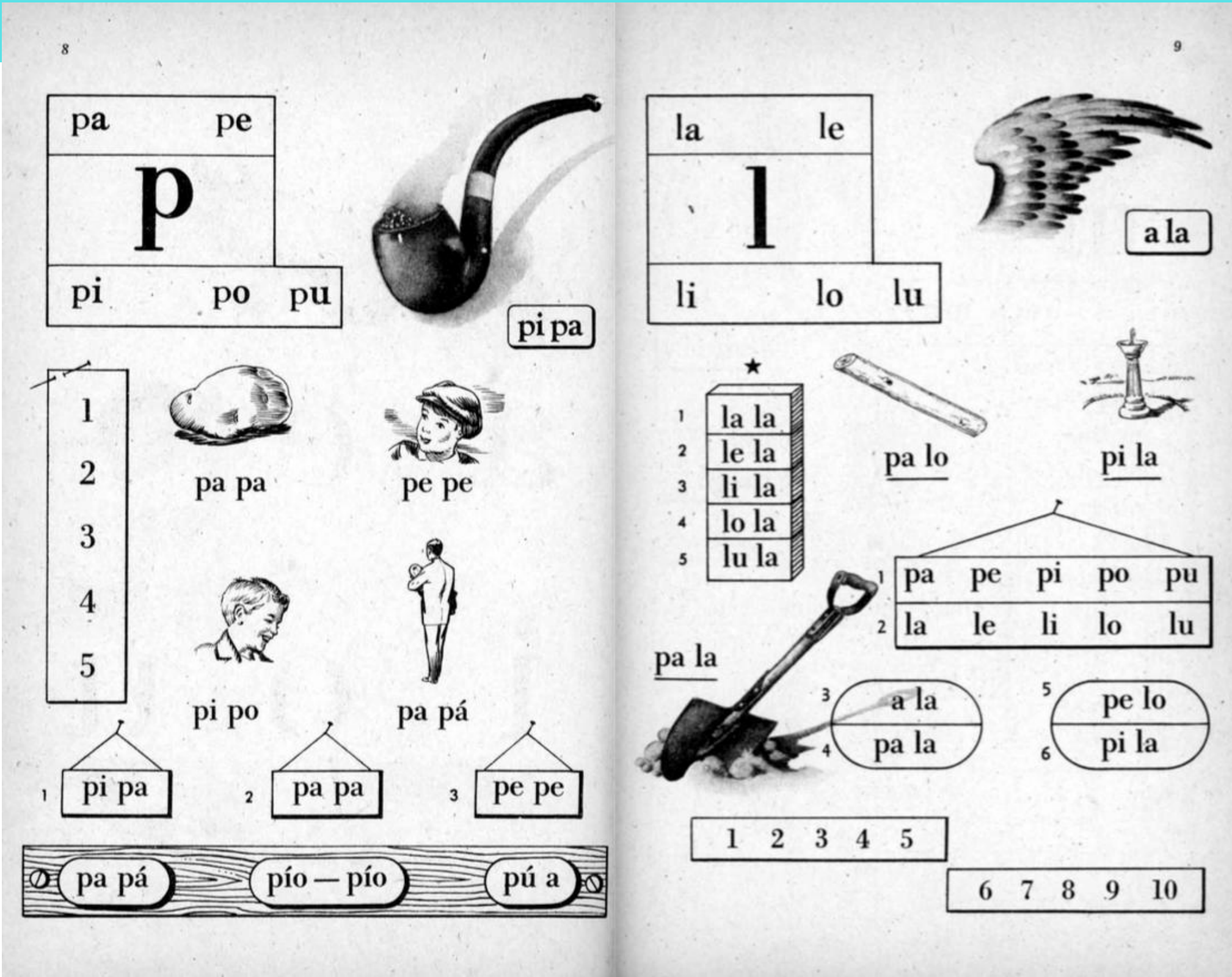
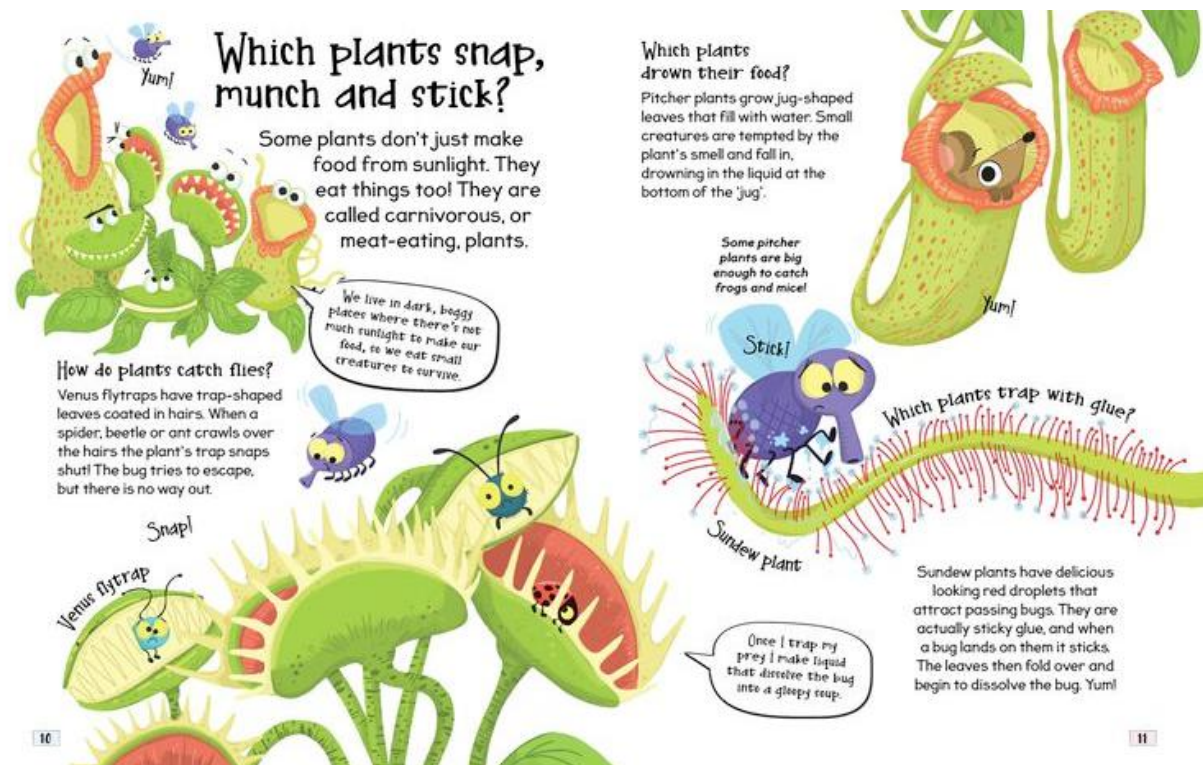

Ilustración informativa de ayer y hoy...

Ilustración informativa de ayer y hoy...

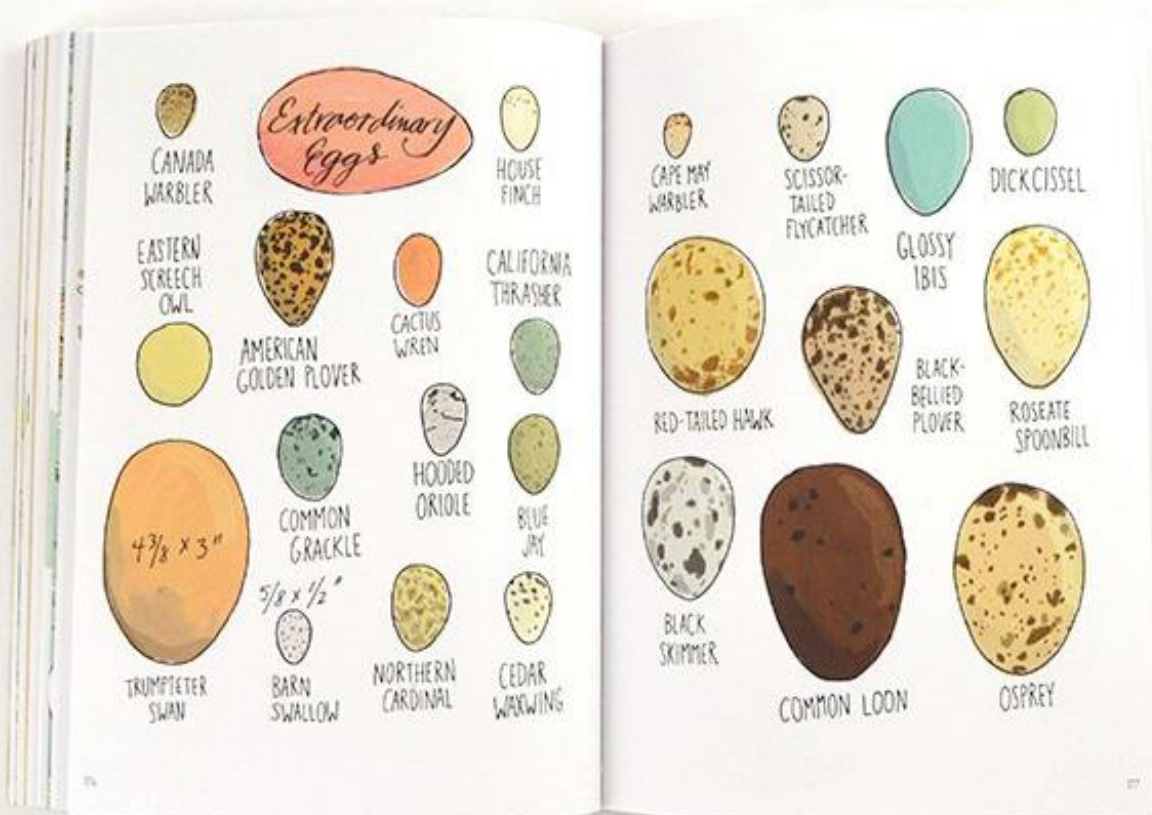
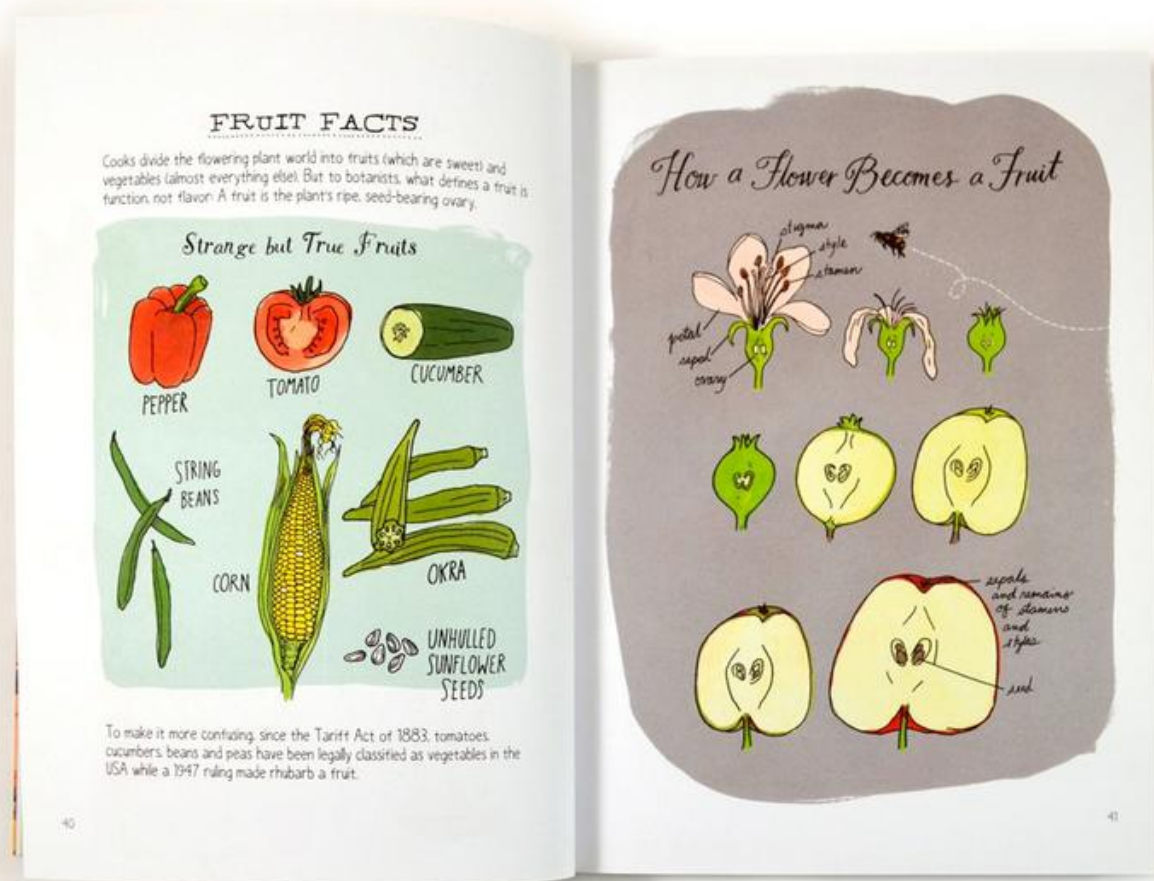
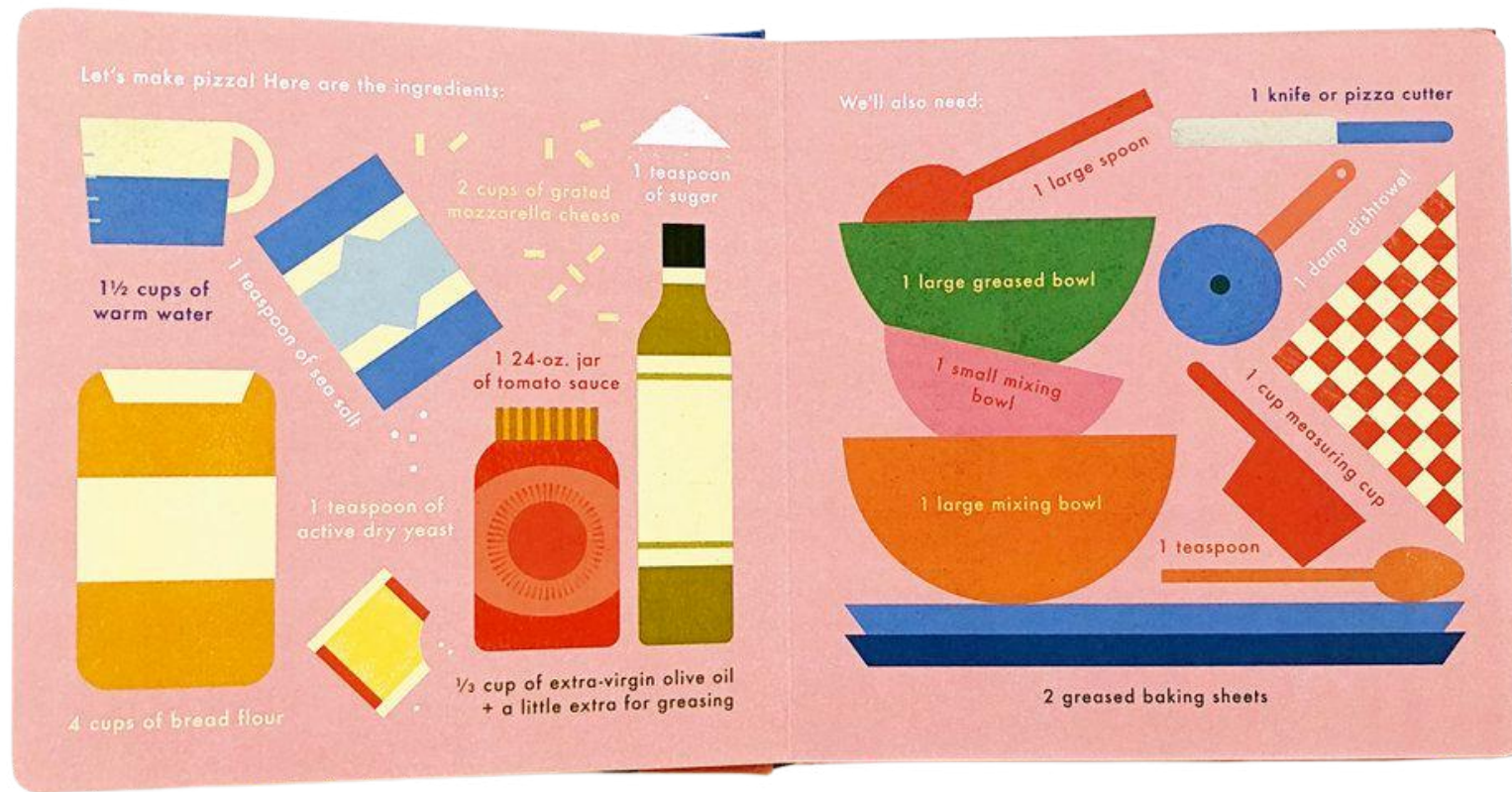

Ilustración
informativa de
ayer y hoy...

Ilustración informativa de ayer y hoy...

CREAR UN ORBIS PICTUS CONTEMPORÁNEOS

Reconocer cómo el texto y la imagen se vinculan para enseñar.

- **Elegir un tema actual cotidiano o simbólico:**
una videollamada, el supermercado, un colectivo, un bosque urbano, una computadora, la basura, una bicicleta, un abrazo...
- Dibujar una escena con elementos y personajes, estilo lámina (pueden ser realistas o simbólicos).
- Escribir al pie de la imagen:
- El título (nombre del objeto o escena)
- 2–3 frases que expliquen lo que se ve o lo que enseña. Pueden ser descriptivas, líricas, o incluso divertidas.

PICTOGRAMAS CREATIVOS

Cómo las imágenes comunican más allá de las palabras

Crear 5 pictogramas para representar acciones o ideas abstractas (por ejemplo: correr, leer, amistad, tristeza, fiesta). Los demás integrantes adivinaremos qué representa cada pictograma.

