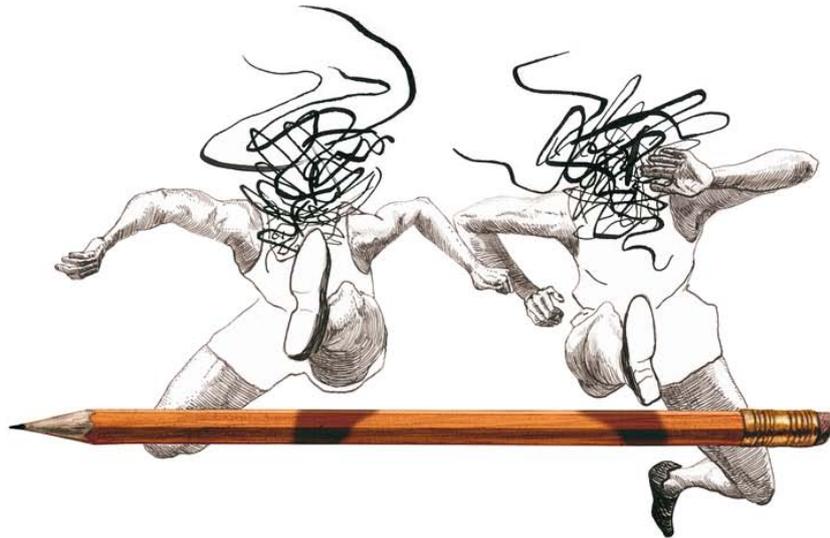

LAS SIETE

RELACIONES DIALÓGICAS ENTRE EL TEXTO Y LA IMAGEN

Texto escrito en 2008
Revisado y actualizado en 2019

por Jose Rosero
info@joserosero.com

Bogotá - Colombia

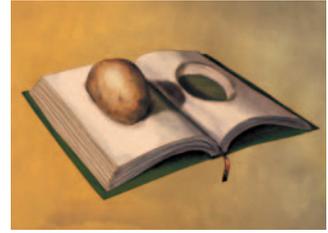
2019

“
Una piedra arrojada en un estanque provoca ondas concéntricas que se ensanchan sobre su superficie, afectando en su movimiento, con distinta intensidad, con distintos efectos, a la ninfa y a la caña, al barquito de papel y a la balsa del pescador.

Objetos que estaban cada uno por su lado, en su paz o en su sueño, son como reclamados a la vida, obligados a reaccionar, a entrar en relación entre sí. Otros movimientos invisibles se propagan hacia el fondo, en todas direcciones, mientras la piedra se precipita removiendo algas, asustando peces, causando siempre nuevas agitaciones moleculares.

Cuando toca fondo, agita el lodo, golpea los objetos que yacían olvidados, algunos de los cuales desentierra, otros a su vez son tapados por la arena. Innumerables acontecimientos, o miniacontecimientos se suceden en un tiempo brevísimo. Quizás ni aún teniendo el tiempo ni las ganas necesarias sería posible registrarlos, sin omisión, en su totalidad.

No de otro modo una palabra, lanzada a la mente por azar, produce ondas de superficie y de profundidad, provoca una serie infinita de reacciones en cadena, atrayendo en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que interesa a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente, y que es complicado por el hecho de que la misma mente no asiste pasiva a la representación, sino que interviene en ella continuamente, para aceptar y repeler, enlazar y censurar, construir y destruir”.

El texto que está por leer fue escrito en el año 2008 como parte del trabajo de grado que realicé en la universidad. Lo subí sin más a la web y diez años después puedo contar con una gran cantidad de personas que lo han revisado y tomado como referente. Había aplazado su actualización hasta tener claridad de cómo retomarlo y ya por fin, diez años después, lo vuelvo a subir con conceptos más claros, mejores referentes y aumentando de cinco a siete relaciones.

El libro ilustrado y el libro álbum son espacios donde la imagen y el texto convergen. Tanto el lenguaje visual como el escrito tienen sus propias características, sintaxis y estructuras, que permiten múltiples entrelazamientos. Estas formas de contacto las llamo aquí como *relaciones dialógicas*, ya que lejos de un juicio de valor, la interacción sucede por lo que aporta cada lenguaje al fin último.

Cabe hacer unas aclaraciones: por un lado el libro ilustrado es un formato que puede tener la longitud de un cuento corto o una novela, donde el texto tiene un mayor volumen y la ilustración se remite normalmente a una serie de imágenes que se distribuyen en el libro. Por otro lado, el libro álbum presenta un formato más corto. Allí la ilustración adquiere un rol más imponente ya que una sola imagen puede ocupar una doble página, mientras que los textos son simplificados a líneas cortas y concisas.

Abrir una discusión en el campo de la ilustración implica tratar la imagen de manera concienzuda. Principalmente, se deben tener en cuenta tres premisas: primero, la ilustración contemporánea ahora es

una categoría estética, es decir que ilustrar no es solo hacer libros. Segundo, la ilustración no solo tiene su nicho en el campo editorial ya que, debido a lo anterior, los campos de la ilustración se han multiplicado; tercero, el libro álbum y el libro ilustrado son, el día de hoy, los dos géneros por excelencia de la ilustración, y sus fronteras son mucho más extensas de lo que habitualmente se conoce como libro infantil. La importancia de estos dos géneros radica en el uso de textos e imágenes que se complementan de formas diferentes y que permiten distintos niveles de interpretación, compilado todo en un objeto que se puede reproducir y distribuir.

Las relaciones dialógicas entre el texto y la imagen las pude observar en una gran cantidad de libros que he ido coleccionando. Sin embargo, cabe anotar que la presente investigación aplica para cualquier forma de hacer ilustración. A continuación expondré siete relaciones que se pueden encontrar diferenciadas o yuxtapuestas en un mismo libro. Estas relaciones son: Vasallaje, Clarificación, Simbiosis, Taxonomía, Metaficción, Objetual e Infográfica.

1. El vasallaje

El Vasallaje viene de la palabra *Vasallus*, una derivación del latín que significa *serviente*. El vasallaje es la relación que existía, durante la edad media, entre una persona denominada Vasallo, quien era considerada de una categoría inferior y un noble que pertenecía a una categoría superior. Esta relación se basaba en un compromiso vital de fidelidad, sumisión y cumplimiento de distintas obligaciones. En contraprestación, el noble le permitía al vasallo vivir en sus tierras.

Teniendo esto en cuenta, dentro de un libro ilustrado la relación dialógica denominada vasallaje se identifica generalmente cuando la ilustración se hace a partir de textos escritos previamente; es decir, cuando el relato ha sido realizado sin un presupuesto visual y, por lo tanto, puede sostenerse sin la imagen. La ilustración allí cumple un papel al inicio decorativo y elemental que está al servicio del texto escrito, haciendo un señalamiento literal.

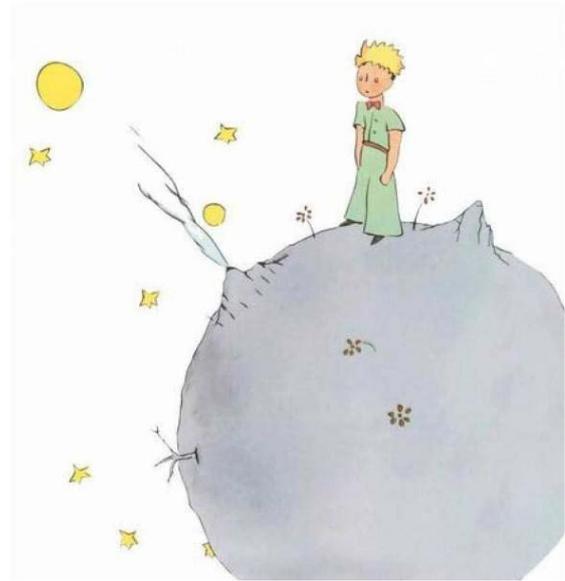
Un ejemplo de esta primera categoría es la versión ilustrada por Sir. John Tenniel de *Alicia en el país de las maravillas*; en las ilustraciones Tenniel representa lo que sucede en el texto, es decir, la imagen es literalmente lo que anuncia la narración. De esta manera, los personajes y escenarios recrean el cuento y las ilustraciones de Tenniel ayudan a que el libro se convierta en un objeto atractivo por su calidad artística. Sin embargo, la propuesta estética no va más allá de la representación. Para ejemplificar esta primera categoría, se puede tener en cuenta la ilustración de Tenniel en la que muestra a Alicia, una pequeña niña rubia, de pie frente a una mesita que tiene encima una llave. Ella se aproxima para tomar una botella cuya etiqueta dice: “BÉBEME”. El lector

Ilustración de Sir. John Tenniel para el libro de Lewis Carroll *Alicia en el país de las maravillas*.
“(…) pero en esta ocasión encontró sobre la mesa una botellita (“esta botellita no estaba ciertamente antes” — dijo Alicia), la que, alrededor del cuello, tenía una etiqueta que decía en letras grandes y hermosas: !BEBEME¡”

obtiene aquí la información suficiente para recrear el texto, y las imágenes se convierten en la representación de cada punto clave de la narración.

Por otro lado se encuentran las ilustraciones de *El principito* de Saint-Exupéry, donde también se encuentra presente la relación del vasallaje. Aún así, aunque las imágenes representan la narración, también se puede vislumbrar un componente único. La presentación de la pequeña novela sin las particulares imágenes que la acompañan despoja al libro de un elemento sustancial e íntimo: la poética, que es la forma auténtica y particular en que el autor muestra su punto de vista. La poética en *El principito* es tan fuerte que las nuevas versiones ilustradas, que cambian en su mayoría la estética general, no han podido desbancar el éxito rotundo de la primera versión y el aprecio del público por los dibujos sencillos que componen el libro.

Una de las ilustraciones para *El principito*, que no deja de recordar la fuerza poética de este cuento.

6 TERRITORIO DE EXPLORACIÓN

A pesar que el vasallaje es apenas una interpretación literal del texto, esta misma premisa permite que el ilustrador tenga libertad en explorar infinidad de dimensiones estéticas. La autora Sara Fanelli con las ilustraciones del famoso cuento y sumamente recreado *Pinocho* ilustra las escenas con un claro vasallaje; sin embargo, la propuesta plástica que ella utiliza le da al personaje un aire renovador y contemporáneo. El uso del collage, las composiciones planas y hasta surrealistas, los juegos con la estructura misma del libro, tales como el retiro de la cubierta que alarga la nariz de Pinocho, son elementos que Fanelli utiliza para recontextualizar el cuento y a la vez crear un objeto artístico particular. En este punto, el vasallaje permite que el ilustrador explore su forma de crear y le de una puntada poética y personal a la interpretación del relato. Con esto los textos, a pesar de no necesitar sustancialmente el uso de imágenes, se alimentan estéticamente de las ilustraciones y ayudan a que el lector les gane un aprecio distinto.

Ilustración interna de *Pinocho*, ilustrado por Sara Fanelli.

Ilustración interna de *Hansel y Gretel*, ilustrado por Lorenzo Matotti

El espacio que da el Vasallaje se vuelve entonces un lugar de experimentación. En *Hansel y Gretel* ilustrado por Lorenzo Matotti puede verse claramente como el artista utiliza la oscuridad del bosque como un pretexto estético que le permite explorar la técnica de la tinta negra, el clarooscuro y el alto contraste, para así crear atmosferas ricas y a su vez terroríficas. Este libro es un buen ejemplo para concebir el negro como un color que contiene todos los colores.

Cabe señalar entonces que lo literal, que normalmente está satanizado dentro del lenguaje visual, por considerarse poco interpretativo, puede convertirse en una manera de ilustrar cuando existe un nivel de exploración técnico o estético que alimente la narración y le de un giro visual no previsto.

2. La clarificación

Para darles a entender la función de la segunda relación dialógica, es preciso mencionar de dónde viene el término *clarificación*: fue acuñado por el filósofo Noel Carroll en su libro titulado *Una Filosofía del arte de masas*. Este concepto hace referencia a la forma en que se profundiza un conocimiento a partir de imágenes y textos que apelan a lo que el lector ya conoce: “la narración no nos inviste de nuevas emociones ni nos las enseña; ejercita las emociones que ya poseemos—lo cual no implica que—(...)adquiramos un nuevo conocimiento proposicional de las obras de arte, si no que estas pueden profundizar nuestra comprensión (...)”.

Aquí hablo de una relación de clarificación en el momento en que la ilustración y el texto se vuelven hipervínculos que logran tender puentes con otros relatos, situaciones históricas, contextos, objetos, conceptos o personajes fuera de la narrativa misma, para reconstruir una idea, dar una opinión o simplemente hacer pensar más allá.

Se puede lograr jugando con la elipsis y los lugares comunes; la elipsis en primer lugar aplica para no denotar esencialmente todo lo que se quiere decir. Funciona desde el vacío, al punto en que el lector puede inferir de dónde viene la imagen y por qué puede enlazarse. Esta figura retórica es fundamental para hacer de las narrativas algo más dinámico y conciso, y para no entregar al lector todo resuelto. El lugar común permite al ilustrador y al escritor hacer guiños, apelando a que existen antecedentes o contextos que los creadores comparten con el lector, dejándole a este último la posibilidad de completar el mensaje. Un gran porcentaje de la relación clarificacionista sucede fuera del libro y el lector se transforma en un sujeto capaz de interpretar los guiños de los autores que lo proyectan fuera del libro.

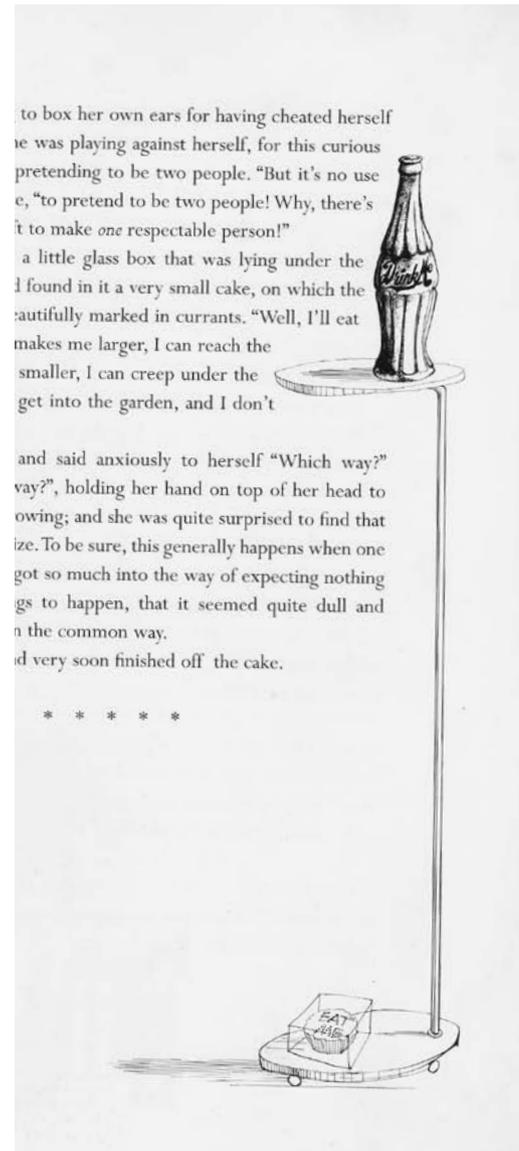

Ilustración de Ralph Steadman para el libro de Lewis Carroll *Alicia en el país de las maravillas*.

Para ejemplificar, basta retomar la escena de Alicia frente a la botella que dice “BÉBEME”. La ilustración realizada por Ralph Steadman en la edición de Firefly Books, muestra un escenario donde se ve la mesa, la llave y una botella, solo que esta vez la etiqueta es de Coca-Cola. La lectura de la imagen permite que se traspase la propuesta literal, y debido a la escogencia de lugares comunes como la botella de Coca-Cola, se establecen asociaciones que el lector podrá descubrir e interpretar libremente. En este caso puede tratarse de una relación directa con la publicidad, y al observar la botella con su etiqueta sobresale la idea de consumo desmedido.

Otro ejemplo de esta categoría de clarificación es la versión ilustrada por Jörg Müller de *El soldadito de plomo*, publicada por Lóguez Ediciones; este cuento escrito por Hans Christian Andersen es tomado como un pretexto para que Müller muestre su punto de vista sobre la situación actual de pobreza y desigualdad que se presenta el mundo. Aunque la temática amorosa está implícita constantemente en el cuento, con el cambio de espacios y de personajes, Müller consigue revelar su posición acerca de la desigualdad social, la pobreza extrema y lo que podría llamarse una exotización o “turismo de la pobreza” que describe falsamente a los países del tercer mundo.

Sin duda, esta segunda relación dialógica le brinda al ilustrador un espacio infinito para jugar con significantes, símbolos y señales. Fomenta la creación de un lugar para poner en juego conexiones poéticas o literarias, que también apuntan a todo aquello que el ilustrador sabe y estudia.

Para la creación de libros clarificacionistas se requiere un amplio conocimiento de diversos temas,

pero sobre todo una observación minuciosa del propio entorno, tiempo y espacio, para así alcanzar el desarrollo de imágenes evocativas y enriquecedoras.

La magia del ilustrador se mide a través de un proceso muy complejo de depuración y autenticidad, a ver si éste consigue despertar el click preciso en el lector, y con ello, dar a entender su punto de vista.

10

Apartes del libro de Jörg Müller *El soldadito de plomo*.basado en el cuento de Cristian Andersen.

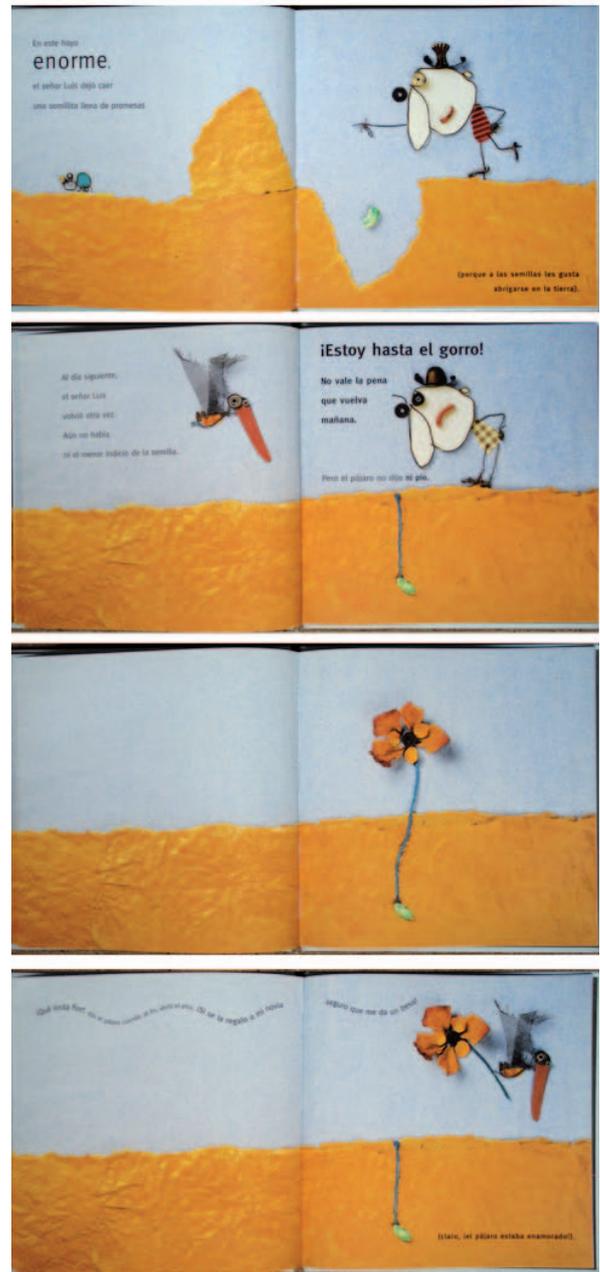
3. La simbiosis

Desde la biología, la simbiosis es la relación estrecha que se establece entre dos organismos de diferentes especies llamados los simbiotes, en la cual la vida y el desarrollo de los dos depende necesariamente de la existencia del otro.

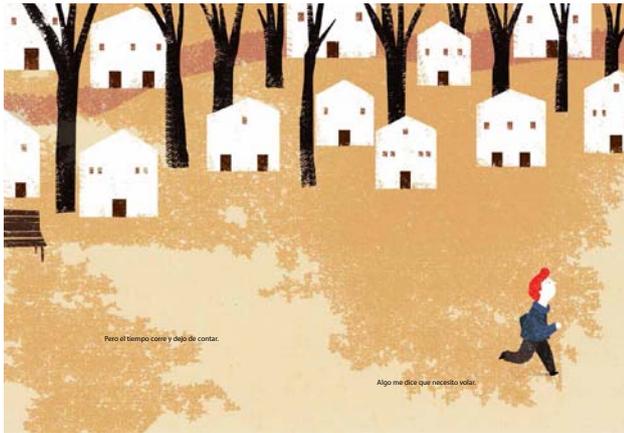
Esta relación también se puede identificar en los libros cuando la sustracción de la imagen o el texto implica el derrumbe de la narración. Ambos se convierten en simbiotes, así pues el texto escrito complementa aquello que la imagen no presenta o la imagen brinda información que el texto no revela. La relación se convierte así en un contrapunteo de lenguajes.

Un ejemplo de simbiosis puede verse en el cuento de Christian Voltz titulado *¿Y todavía nada?* En la historia el personaje principal siembra una semilla, la cual promete cuidar; al pasar las páginas del libro, las ilustraciones muestran cómo la semilla va creciendo día a día por debajo de la tierra. Debido a que el personaje no puede ver este proceso, comienza a impacientarse, hasta que decide no volver más. Cuando la semilla ha germinado y se convierte en una flor, otro personaje, un pájaro que ha estado observando todo el tiempo la situación, arranca la flor para llevársela. Al día siguiente, el personaje principal vuelve y no encuentra nada, y de allí surge el título del libro.

La composición de la imagen es un plano de corte donde puede verse la capa de la tierra. De esta manera, Voltz logra crear una narración visual que señala el espacio y el tiempo de la historia, y a partir del texto establece la intención y carácter de los personajes. Si se sustrae cualquiera de los dos, texto o imagen, la narración se desploma sin dar cabida a una posible comprensión. Voltz crea en su libro una narración visual y escrita al jugar con sus respectivos lenguajes, y alcanza un perfecto equilibrio en el resultado final.

Apartes del libro de Christian Voltz *¿Y todavía nada?*.

Por otro lado, el libro *Los días raros* escrito por María Fernanda Heredia e ilustrado por Roger Ycaza presenta en principio una relación de imagen y texto que podría considerarse un vasallaje, pero los autores guardaron de manera muy elegante la relación simbiótica para el momento climax del libro.

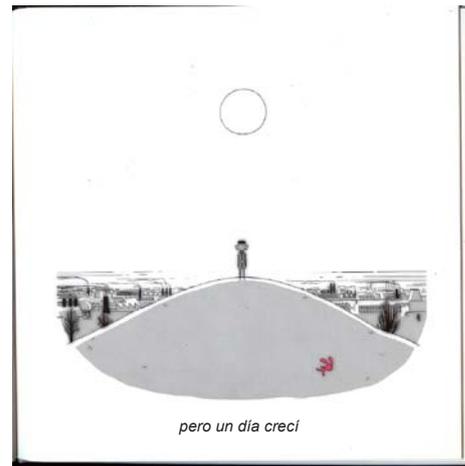
La narración empieza con un niño meditabundo y su voz interna melancólica va explicando ese día raro que está viviendo. La imagen muestra al niño en casa, frente a sí mismo o frente a su madre. Hasta aquí tanto texto como imagen van por el mismo camino. Sin embargo, en un momento el niño decide salir de casa y caminar con diligencia a otra casa. Allí el texto desaparece y la imagen continúa la narración abriendo el universo del niño y mostrándonos un momento clave: el niño va a casa de su padre a despedirse, se abrazan, y el niño regresa. Al final madre e hijo toman un autobús y salen de la ciudad.

El libro habla sobre la separación ¿El divorcio? y cómo esto se siembra muy profundo en todos los afectados. El texto nos lleva de la mano y gracias al espacio que se le da a la imagen la escena del abrazo adquiere toda su potencia, permitiendo que ese momento entre padre e hijo sea de silencio sin tiempo, y construya la atmósfera emocional que se respira en el libro.

En otro ejemplo, los italianos Bertrand Santini y Bertrand Gatoni utilizan esta relación simbiótica en su libro titulado *Cómo fracasé en la vida*. La historia empieza también con un niño que vive en su mundo de fantasía. Para él todo está en absoluta armonía aunque la imagen nos sugiera lo contrario. A medida que crece el personaje se ve de pronto siguiendo un camino “normalizado”. Señalando logros típicos como graduarse, tener familia o hacer negocios, que es parte de lo que la sociedad nos da como definición del éxito. Y efectivamente el personaje gana todo, pero entre el dinero y fama, pierde esa armonía y con ello su felicidad.

Climax del libro *Los días raros*

Apartes del libro *Cómo fracasé en la vida*

Durante todo el libro, el texto y la imagen se contraponen y contradicen, ya de manera irónica, ya de forma burlesca, para emitir su mensaje principal: una opinión cruda sobre la percepción del éxito y el fracaso que tenemos en nuestra sociedad occidental, contemporánea y capitalista.

La simbiosis permite entonces la búsqueda de equilibrios entre ambos lenguajes, el visual y el escrito. Por un lado el texto apela al pensamiento lógico dis-

cursivo y por el otro la imagen al pensamiento visual, y le da al lector la última ficha para completar la obra. Sin embargo, para lograr este objetivo, la metodología de creación de la obra total debe ser idealmente paralela. Es decir, si el proceso escritural y el visual empiezan al tiempo, es más factible y sencillo que se puedan tomar decisiones sobre cómo equilibrarlos, permitir los espacios al uno o al otro, y potenciar el resultado final.

4. La metaficción

La relación de Metaficción es un poco engañosa, debido a que, generalmente, los libros álbumes ilustrados provienen de cuentos donde hay fantasías o ficciones. Sin embargo, es necesaria la inclusión de esta relación ya que existen algunos libros que resultan imposibles de ubicar en medio de otras. Estos libros pueden ser a su vez Vasallaje, Clarificación o Simbiosis, pero tienen un componente agregado enriquecedor, que es el hecho de plantear una *ficción borgiana*.

La ficción borgiana es un concepto que puede verse en el libro *Ficciones* de Jorge Luis Borges, en donde el autor utiliza el género de ensayo para crear un hilo argumentativo que en realidad es una mentira. El ensayo es tan veraz, pese al uso de citas falsas y referentes imaginarios, que con una simple exposición lógica de argumentos, la ficción se hace creíble.

La metaficción también puede considerarse un “falso documento”, que en otras palabras es una especie de falsificación de la realidad con el fin de

14

Apartes del libro de Rébecca Drautremmer *La tortuga gigante de Galápagos*. En estas guardas, pueden leerse distintas anécdotas ficticias sobre la obra que hace parte del libro, entre ellas, un mapa del teatro y algunas críticas de periódicos.

Aportes del libro *La tortuga gigante de Galápagos*.

someter la credibilidad y el entendimiento. Uno de sus mayores exponentes a nivel visual es Joan Fontcuberta que a través de la fotografía, el video y el montaje expositivo logra crear imágenes de fenómenos humanos o animales que parecen reales, o hechos históricos que nunca sucedieron.

Esto mismo sucede en los libros álbum, donde puede generarse desde lo visual y lo escrito una ficción que sobrepase la narrativa misma del cuento. Un ejemplo pude verse en *La tortuga Gigante de Galápagos* ilustrado y escrito por Rébecca Dautremer. Esta ilustradora francesa plantea una historia donde su personaje principal, una mariquita, busca el mejor disfraz de animal para una fiesta posterior. El texto está presentado como si fuese un guión de una obra de teatro, y los personajes ilustrados son, dentro del libro, actores que se han disfrazado de animales para

representar lo que dice la obra de teatro. A su vez, en algunas páginas, se alcanzan a ver los artificios de la puesta en escena, como las cuerdas y poleas que cargan a los personajes en su papel de animales voladores. Para completar, en la introducción del libro y en las guardas hay referencias históricas donde se habla de la trágica vida del autor ficticio de la obra; además, se muestra el sitio donde ha sido representada y hasta se ven recortes de los periódicos con críticas de autores falsos, sobre la puesta en escena. Existe también una página de créditos que contiene los nombres de los actores disfrazados dentro del libro, y todo ello lleva a una ficción que enriquece con gracia y humor el conjunto total.

Es común en estos libros el uso de una introducción, la cual sirve para darle al lector un espacio que le muestre los detalles de la ficción. El autor utiliza

este momento para imponer unas reglas de juego, y allí empieza poco a poco una suspensión de la incredulidad, que genera en el lector una empatía similar a aquella que se genera cuando se observa un documental. Dautremer apela constantemente a la fe poética de su lector, sin preocuparse por ocultar la ficción, al igual que hace Borges en los ensayos de su libro.

La metaficción permite la creación de artefactos muy interesantes que ayudan a transformar la narrativa del libro convencional y empujan la lectura a nuevos niveles de comprensión.

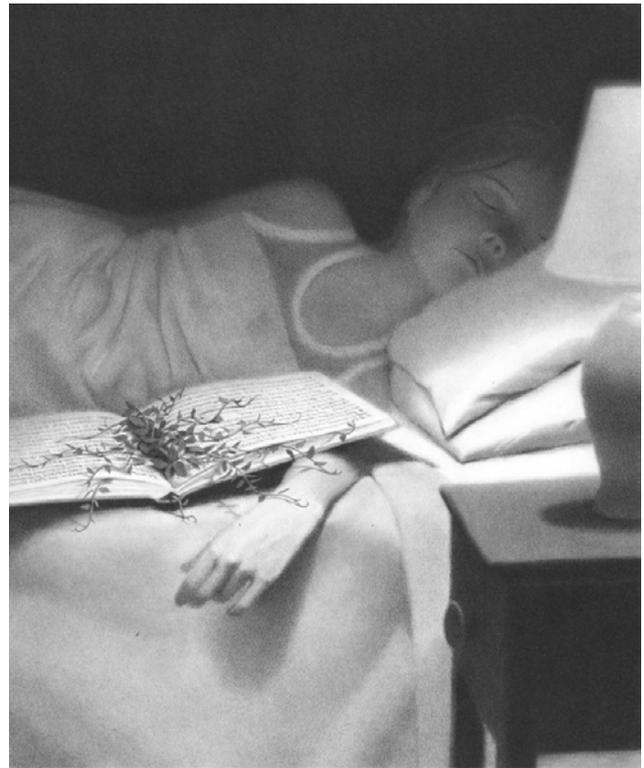
Otro ejemplo que cabe mencionar en esta relación es al ilustrador Chris Van Allsburg, quien utiliza este mecanismo de una manera muy sencilla

Un extraño día en Julio / Lanzó con todas sus fuerzas pero la tercera piedra rebotó de regreso.

en su libro *Los misterios del señor Burdick*. El libro es también una simbiosis compuesto de una serie de imágenes naturalistas realizadas en grafito que están acompañadas de un título y una línea de texto. Cuando el lector observa la imagen y lee el texto compone un nuevo significado mucho más fuerte del que podría interpretar solo al leer el texto o solo al ver las imágenes.

Para crear la Metaficción, Allsburg introduce al inicio de su libro un texto donde señala que los dibujos y los textos fueron dejados por el artista Burdick en la oficina de un editor llamado Peter Wenders. Asimismo, anuncia que este el libro es simplemente un compilado del misterioso paquete que Burdick olvidó y nunca fue a recoger.

La biblioteca del señor Linden / Él la había prevenido sobre el libro. Ahora era demasiado tarde.

¡AMIGOS!

ESCUCHAD LA FASCINANTE HISTORIA DE CÓMO ME CONVERTÍ EN UN ARTISTA FAMOSO!

¡Que bien! ¡DIVIÉRTETE!

¡DIBUJA!

¡SIN CLASES! ¡SIN TALENTO!

14.95\$

¡Arte - La inversión que perdura

La gente está dispuesta a PAGARTE

Pero primero llenes que enviarnos dinero

¡SÉ UNO DE LOS PRIMEROS en formar parte de lo que pronto será la MODA NACIONAL!

Cen ESTOS usos

¡ENVÍA EL CUPÓN YA!

¡FIN FIN a tu día de desesperado aislamiento y conviértete en un calificado ARTISTA!

CIA. DE NOVEDADES ACME, Dept. 13, Planta 45, Habitación 22, Chicago, Illinois.

Estás ¿INQUIETO? ¿DEPRIMIDO? ¿ABURRIDO?

Entonces ANÍMO

con los CAMELOS, DULCES Y LICORES de la marca ACME

¡Dulces Enteros!

¡Caramelos!

¡Licores!

¡RESPONDE EN SU FORMA FAVORITA DE GOLOSINAS

COMETE ERRORES TEN HIJOS

y altera para siempre el sabor de vida

¡REGALAMOS 3.000\$ en nuestro Concurso de Prontidit! 1.000\$ en un bono de ahorros y otros 1.000\$ más en prestaciones del Departamento Norte-americano de Sanidad

¡EXTRA!

¡AHORRA PARA LA UNIVERSIDAD o GÁSTALO AHORA!

¡DIBUJAME!

¡y gana uno de los 1000 premios!

CIA. DE NOVEDADES ACME, Dept. 13, Planta 45, Habitación 22, Chicago, Illinois.

Apartes del libro Catálogo de novedades Acme donde puede verse la cantidad de ofertas y cupones

Por último cabe traer el libro *Catálogo de novedades Acme* del ilustrador Chris Ware, uno de los máximos representantes del cómic contemporáneo. Este libro es muy heterogéneo, pero en una buena parte la diagramación es similar a la de un periódico, con noticias satíricas que critican la sociedad estadounidense contemporánea, la forma de vida occidental y en general la manera en como el mundo está estructurado.

En algunas partes de las páginas del lector puede encontrar cupones de descuento para distintos fines, y que incluso puede enviar a una dirección señalada. La metaficción ayuda aquí a subrayar la crítica al consumismo indiscriminado de la sociedad actual en relación con la promesa de una mejoría, el vacío que produce "el fracaso" y la infinita soledad que genera.

5. La taxonomía

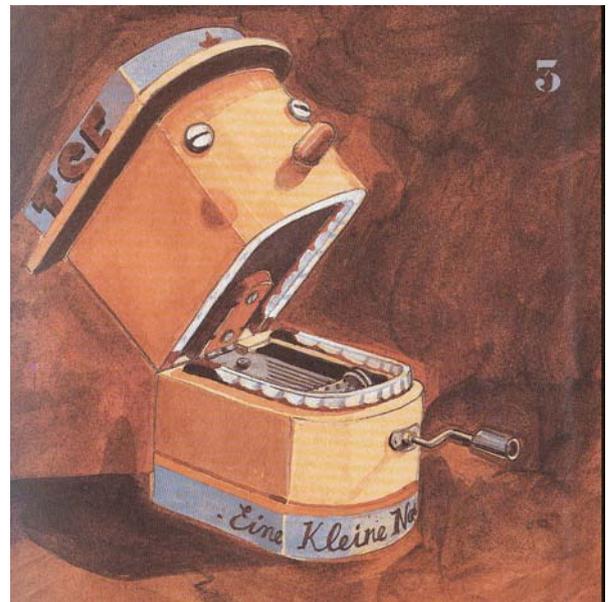
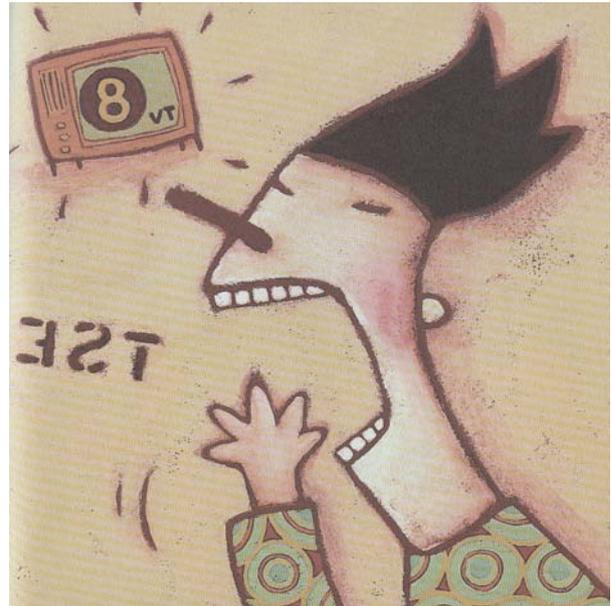
Una taxonomía en términos generales es un método que permite clasificar. En la biología, por ejemplo, las plantas son descompuestas en cada una de sus partes funcionales, explicando en detalle su importancia para el desarrollo de la planta.

La relación que presento aquí como taxonomía define al tipo de libros donde se hace una suerte de clasificación con el fin de construir el relato por medio de la unión de las partes, de manera que el libro se compone de los fragmentos que forman el total. Lo ejemplificaré a continuación.

El libro titulado *Tse Tse* ilustrado por Frédérique Bertrand, Lynda Corazza, Olivier Douzou y Jochen Gerner. *Tse Tse* es un compilado de treinta y dos imágenes diferentes que tienen un fin específico, el cual se puede dilucidar en su advertencia inicial:

“El juego que propone este libro pueden jugarlo una o varias personas. (...) Se trata de avanzar lo más lejos en el libro sin bostezar. Cada jugador debe observar atentamente cada casilla antes de pasar a la siguiente. Si bosteza pierde, vencido por la fatiga, por el sueño (...)”

Esta introducción en primer lugar es un juego que reta al lector a no bostezar. Al adentrarse en sus páginas se presentan una serie de imágenes de una o varias personas bostezando en situaciones absurdas. Los personajes son niños, adultos, choferes de bus, militares, una familia, entre otros, todos ellos haciendo la mueca característica de un enorme bostezo. A medida que se van pasando las imágenes existe en el lector la necesidad natural de imitar el bostezo, tal cual y como lo antecede la explicación al principio del libro.

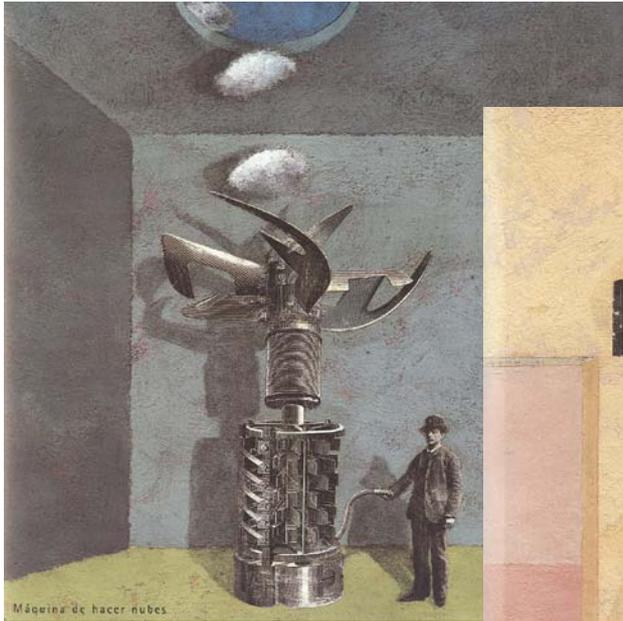

Algunos de los bostezos en *TSE TSE*

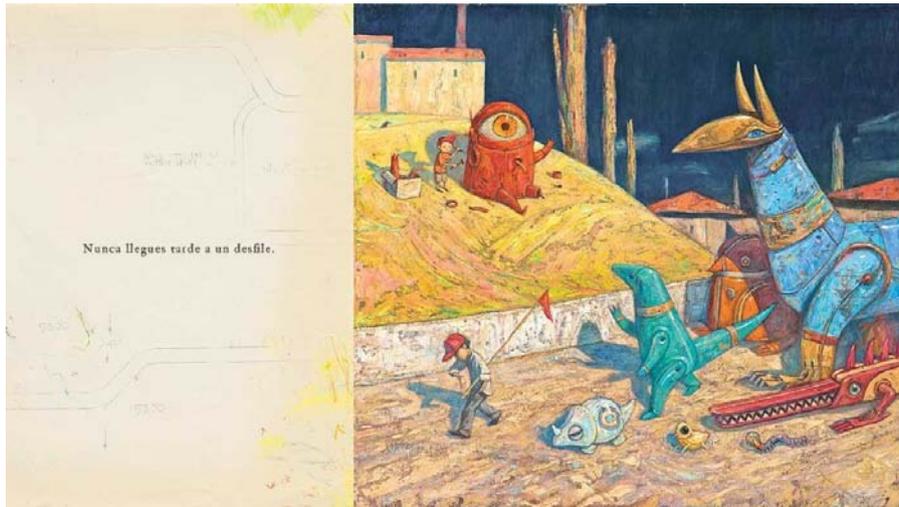
Las imágenes son fragmentos del gran concepto que encierra el bostezo; a pesar de no estar relacionadas entre sí bajo un nivel narrativo, técnico o estético, definen el libro como un conjunto enlazado por el concepto que lo antecede.

Otro ejemplo pertinente es el aclamado libro *Máquinas* realizado por Chloé Poizat que presenta una taxonomía de máquinas absurdas. Las leyendas que se esconden detrás de cada máquina acentúan el sinsentido que define el libro; algunas consiguen

hacer viajar a un pájaro enjaulado, otras sirven para dar saltos fabulosos, mientras que una muy particular permite fabricar noches y estrellas. Todas ellas van acompañadas por textos cortos que describen su uso; además, están ilustradas con un sentido de realidad bastante curioso y trastocado. Dado el uso de imágenes monocromas que parecen sacadas de enciclopedias antiguas sobre fondos pintados de distintos tonos, se mantiene una unidad estética y se genera una ficción divertida.

Del libro *Máquinas*:
(Arriba) Máquina que da respuesta a todo
(Abajo) Máquina para hacer nubes

Algunos consejos de Shaun Tan
en *LAS REGLAS DEL VERANO*

Las reglas del verano de Shaun Tan, por otro lado es una serie de frases que aconsejan sobre cómo disfrutar esta época del año. Cada frase está ejemplificada con una narración visual de cómo dos niños pasan los días de verano. Así por ejemplo, cuando el texto dice “nunca pises los caracoles” en la imagen se ve un gran tornado acercándose. El libro termina siendo un compilado poético que da un punto

de vista del autor sobre el verano. La taxonomía se vuelve una lista decantada alrededor de ese punto de vista que hila el libro en su totalidad.

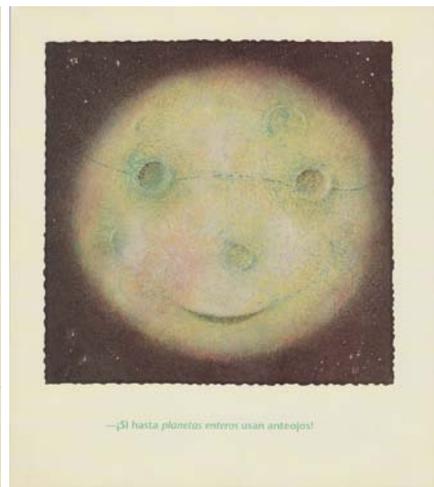
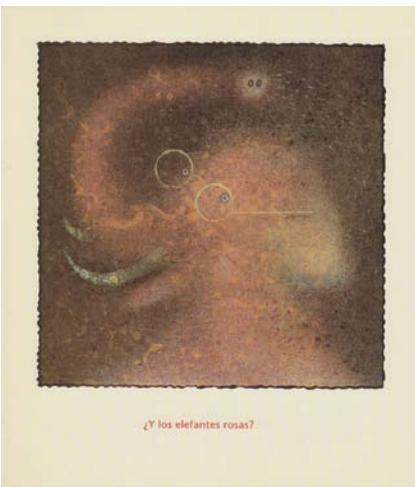
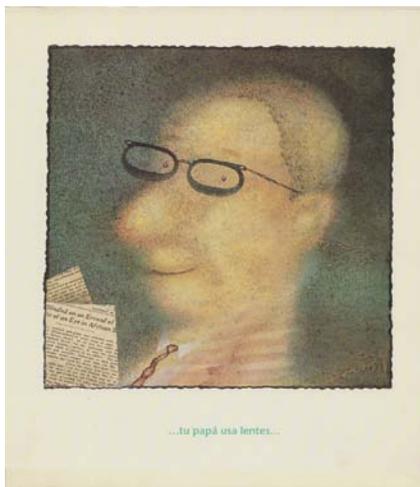
De los libros que se pueden incluir dentro de esta relación, también se encuentran ejemplos donde la taxonomía sirve para componer a un personaje. Entre ellos se destaca el libro *¿Qué Crees?* escrito por Mem Fox e ilustrado por Vivienne Goodman; este

relato induce a que el lector adivine quién es el personaje, a través de las pistas que brinda cada imagen: la casa donde vive, su habitación, su medio de transporte o su comida. Desde el principio el lector puede intuir que el personaje para adivinar es una bruja malvada y curiosa, pero en la última imagen el libro da la sorpresa de que la bruja es una persona bonachona.

Del mismo modo se puede usar una clasificación para hacer relatos; en el libro *Lentes ¿Quién los necesita?* realizado por Lane Smith, un doctor, que es uno de los personajes principales, quiere ponerle lentes a un niño que está bastante molesto por tener que usarlos, y para lograr su objetivo, le explica que la mayoría los usan. Empieza por su padre, su madre,

¿QUÉ CREES? es un libro que describe a una bruja a través de su entorno. Aquí por ejemplo, su armario, su cama, su cocina.

En *¿LENTEES, QUIÉN LOS NECESITA?* el doctor convence al niño señalando quiénes usan lentes; su papá, elefantes, planetas...

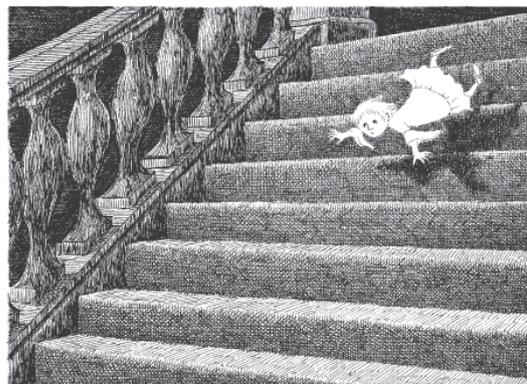
su hermana y a medida del relato va poniendo ejemplos absurdos como jirafas, robots o planetas enteros con lentes. A lo largo de su explicación aparecen una serie de imágenes de personas, animales y objetos con lentes, reforzando así la narrativa y creando una clasificación con el objetivo último de convencer al niño.

LOS ABECEDARIOS

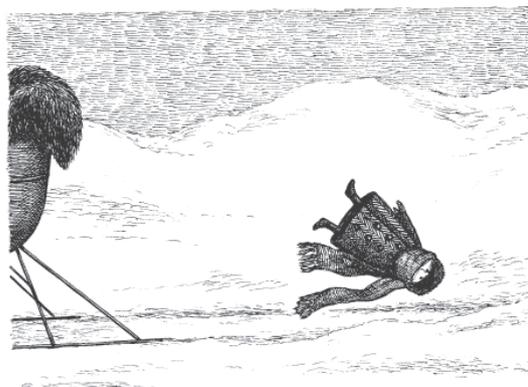
Los abecedarios son un recurso muy recurrente en el mundo de la ilustración y una excelente forma de juntar imágenes que puedan generar una unidad. Por nombrar unos pocos vale la pena revisar *Los pequeños macabros* de Edward Gorey, que muy acorde con la propuesta oscura de la estética de Gorey establece la taxonomía en la forma trágica, y absurda en que niños mueren. El libro empieza con la A que es para Amy que rodó por las escaleras; B es para Basil, atacado por unos osos; o C es por Clara que se consumió sin remedio.

Por último, el *ABCirco* de Gerald Espinosa reúne el clásico abecedario que se presenta con la letra mayúscula y la minúscula, ejemplificándolas con personajes de circo de una forma surreal y divertida; La Aa de Acrobata alada; La Bb de Bella barbuda; La Cc de Contorsionistas casados.

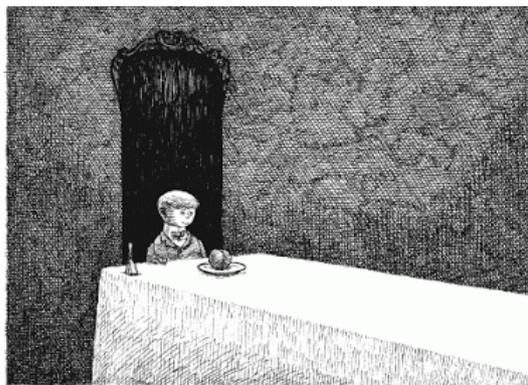
La taxonomía entonces se puede encontrar como la descomposición de un concepto (el bostezo, las máquinas, las reglas para vivir un buen verano), la presentación de un personaje (una bruja), el relato de una situación (Tener que usar lentes) o la creación de un abecedario, entre otras opciones. Es un medio por el cual se pueden hacer narraciones simples y divertidas, componer personajes, descomponer conceptos o hilar narraciones. También cede al ilustrador el espacio para crear textos e imágenes en búsqueda de cualquier objetivo, que es deconstruido en el libro, y que deja abiertas siempre las posibilidades.

La A es de AMY, que rodó por las escaleras

La D es de DESMOND, arrojado desde un trineo

La E es de ERNEST, que se atragantó con un melocotón

6. Objetual

Hay una manera de establecer relaciones entre imágenes y textos más allá de lo que implica la narrativa y la sucesión de páginas, y es entender el libro como un objeto físico que permite interacciones lejos de lo bidimensional. De esta manera la acción del lector con el libro es más activa y tiene diversas variaciones, además de explotar los niveles narrativos a través de nuevas posibilidades que ofrece la tridimensionalidad, la textura al tacto, el sonido o la expansión del formato.

Un ejemplo contundente es la versión del libro de *Alicia en el país de las maravillas* adaptada por Robert Sabuda. La relación base es un vasallaje pero su gran valor agregado es la construcción del libro como Pop Up. En las primeras páginas el autor retoma ese juego de las etiquetas “Bébeme” y “Cómeme” para construir un objeto que dice “Desplégame” y “mira adentro”. Cuando el lector despliega el objeto y mira por el visor se encuentra con una imagen impresionante de Alicia cayendo a través del hoyo, ilustración que refuerza y recuerda la historia. Todo el libro está compuesto de sorpresas así: hay unos librillos internos que también traen pop ups que muestran a Alicia estirando la cabeza o los soldados pintando las rosas de rojo. Para sumar a la experiencia, varias partes tienen texturas, por ejemplo, la piel de la liebre de Marzo es ligeramente peluda al tacto.

En los libros objetuales las posibilidades que permite la ingeniería de papel o el uso de materiales se utilizan con intenciones de reforzar la narrativa, más allá de una mera sorpresa. El libro *TSUNAMI* de Joybed y Moyna Chitrakar, arranca con esa apertura semántica del título: el tsunami. Por eso el libro está armado a manera de acordeón de tal forma que se despliega hasta el piso, mostrando un gran mons-

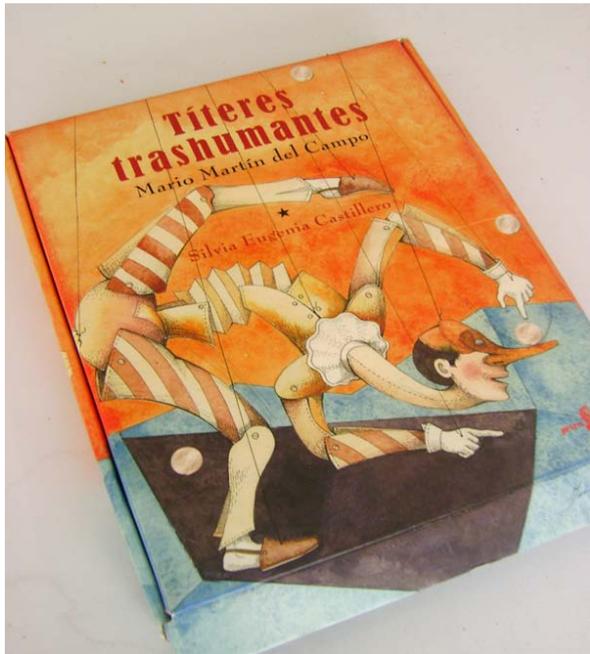

truo que abre sus fauces y todo lo inunda. Funciona muy bien en relación con el concepto general, lo que implica pensar el libro más allá de las páginas y darle a la interacción física una participación dentro de la narrativa.

También cabe mencionar el libro pop up *Océano* que construye su interactividad con lo que trae el título en sí: algo tan simple como señalar que el mar tiene un arriba y un abajo. Con eso el lector al abrir cada página se encuentra con esta división que muestra los dos puntos de vista. En la superficie una situación, y debajo de ella otra completamente maravillosa.

Una de las dobles páginas pop up de *OCEANO*

La interacción en los libros objetuales puede ser mucho mayor. En el libro *Títeres Trashumantes* de Mario Martín del Campo y Silvia Eugenia Castellero publicado por Petra, se propone la construcción de un teatrino y de todos los personajes articulados; de esta manera, el lector es quien debe empezar a realizar la narrativa propuesta en uno de los librillos internos. El libro no solo es exitoso en cuanto a la lectura del cuento, sino que permite también la generación de historias infinitas.

Algo que también permite un libro que mezcla metaficción, taxonomía y también lo objetual, titulado *El animalario universal del profesor Revillod* escrito por Miguel Murugarren e ilustrado por Javier Sáez Castán, publicado por FCE; la introducción cuenta acerca de la expedición de un personaje llamado el Profesor Revillod que realizó viajes por distintos sitios del mundo, donde tomó innumerables apuntes de los animales vistos en sus expediciones. Apuntes que después, según dice el profesor, encargó al ilustrador para convertir en libro.

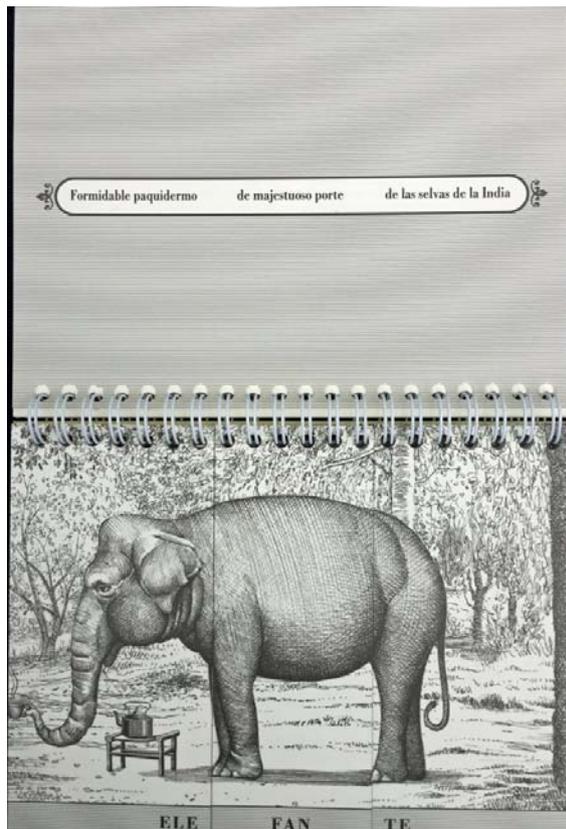

TÍTERES TRASHUMANTES es una caja que contiene un teatrino, una serie de fondos para los escenarios, todos los personajes articulados y un librito con instrucciones para hacer la narración.

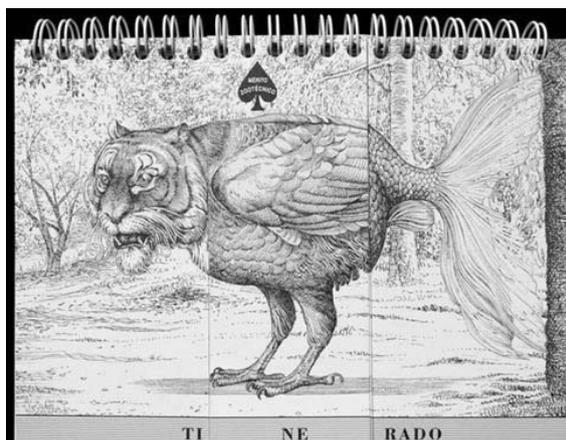
En este punto el libro se vuelve un objeto de juego, ya que los dieciséis animales dibujados de perfil en cada página están impresos sobre un papel cortado verticalmente en tres partes iguales; en la primera franja están dibujadas las cabezas, en la segunda los torsos y en la tercera los traseros. El libro está entonces dividido en tres cuerpos y va argollado en la parte superior para poder pasar las páginas individualmente y con mayor facilidad. Cada vez que se levanta cualquiera de esas franjas (cabeza, torso o trasero) y se pasa la página, aparece el dibujo del animal que se encuentra inmediatamente en la página siguiente. De esta manera se va creando una mixtura con las distintas partes del cuerpo de los animales. Sucede el mismo juego con el nombre del animal y su definición, que también están escritos y distribuidos en las tres franjas.

Este juego permite la creación de más de cuatro mil especies diferentes de animales, generando mezclas muy divertidas. La ficción aquí se lleva a las manos del lector, que interviene en la obra para completarla a su gusto. El tiempo de juego también varía y el libro se mantiene siempre en un momento latente, sin principio ni fin.

El animalario es una muestra de cómo el establecimiento de reglas de juego, una introducción bien sustentada, una buena mezcla de texto e imágenes y pensar el libro como objeto puede lograr una ficción coherente, fuerte y evocativa.

Primeras páginas de *EL ANIMALARIO UNIVERSAL*

El Tinerado, uno de los más de cuatro mil animales que se pueden construir.

7. Infográfico

Libro desplegable *HISTORIA DE LA VIDA*

Estamos aquí entrando al campo de la imagen no ficcional. Ya que la intención de la infografía es dar datos reales que tengan una utilidad específica para el lector. Parece que abrir campo a esta relación es en principio una vía lógica puesto que la ilustración y el conocimiento han estado emparentados desde el inicio de los tiempos. Solo cabe recordar cómo las imágenes ejemplificaban, señalaban y enseñaban en las anatomías comparadas del siglo XVIII o en los famosos dibujos de Da Vinci para mostrar el funcionamiento de sus máquinas. La ilustración como medio para brindar información es siempre la vía más directa y útil.

Pero aquí no traeré los diccionarios enciclopédicos ni anatómicos, tampoco libros de texto escolares que están ampliamente estudiados. Incluí específicamente esta relación porque hay libros que han tomado la mano del lenguaje de la infografía para llamar la atención sobre temas particulares, siendo casi objetos de autor. Muchos ilustradores también se han nutrido de gran cantidad de ilustración científica, ya botánica, ya de expediciones corográficas, ya de mapas y cartografías, para hacer propuestas más contemporáneas que incluyen un sin fin de recursos.

Empecemos por ejemplo con la fabulosa ilustradora británica Katie Scott y su libro *Historia de la vida: evolución* publicado por Impedimenta. El libro está construido como un leporello que se puede abrir hasta alcanzar unos dos metros. Las imágenes muestran el inicio de la vida, desde las bacterias hasta el ser humano, con una breve descripción de cada ser. En la parte trasera del leporello viene la investigación textual mucho más detallada de cómo cada organismo fue sustancial para la evolución del siguiente. El libro

articula las imágenes casi como si fuesen un patrón de diseño con un texto cálido y suficiente para dar un buen panorama del tema planteado.

De una manera similar, y también jugando con una relación objetual, el libro *Los mundos invisibles de los animales microscópicos* escrito por Hélène Rajcak e ilustrado por Damien Laverdunt explora con mucha amabilidad todo el espacio infinito de bacterias y otros seres. Cada página tiene un pliego que permite leer en detalle lo que se observa en

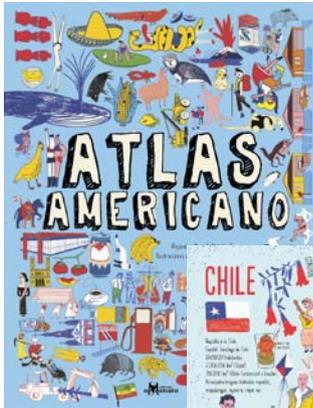
Libro desplegable *HISTORIA DE LA VIDA*

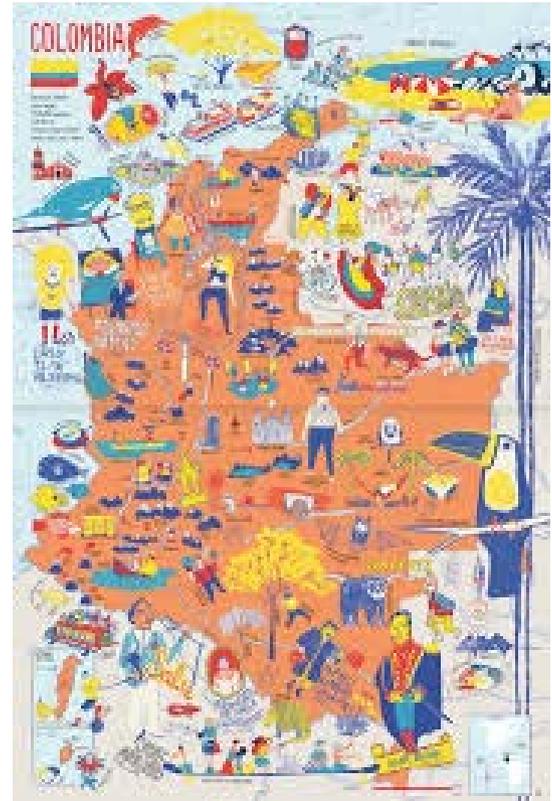
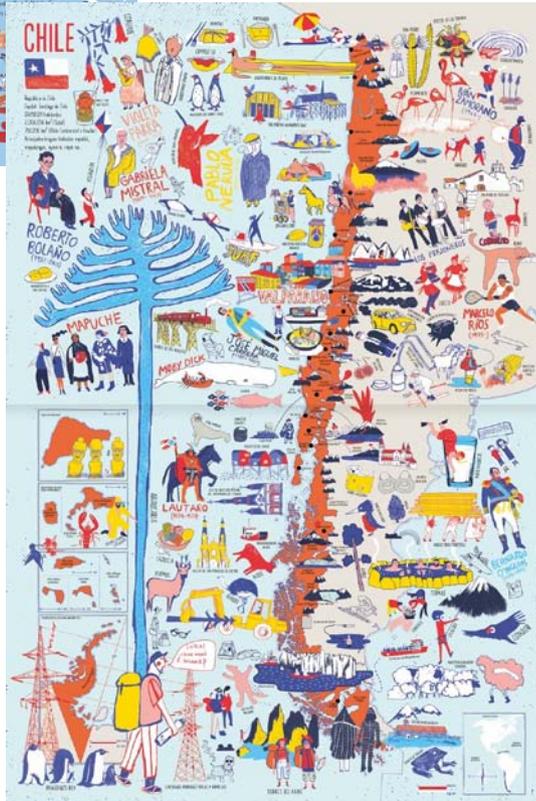
Libro *LOS MUNDOS INVISIBLES: ANIMALES MICROSCÓPICOS*

la doble página que es una composición asombrosa de los seres en escena. El texto describe casi como una relación entre personas lo que sucede en la imagen. En el capítulo llamado El gran ballet acuático del Plancton versa: “(...) más abajo, una larva de cangrejo, ahora demasiado pesada para nadar con la corriente, se hunde poco a poco hacia las profundidades y esquivada por poco a un quetognato, un gusano depredador que se mueve como una flecha”

Por el lado de las cartografías hay mucho aún por explorar, pero me sorprendió la buena resolución que la ilustradora Sol Undurraga logró en su libro *Atlas de América*, que en palabras de ella misma no consiste en un mapa turístico típico o en uno que señala monumentos, si no que mezcla desde historia, gastronomía, lugares, personajes relevantes y otra cantidad de elementos importantes que fueron seleccionados de manera subjetiva en la búsqueda de una composición final.

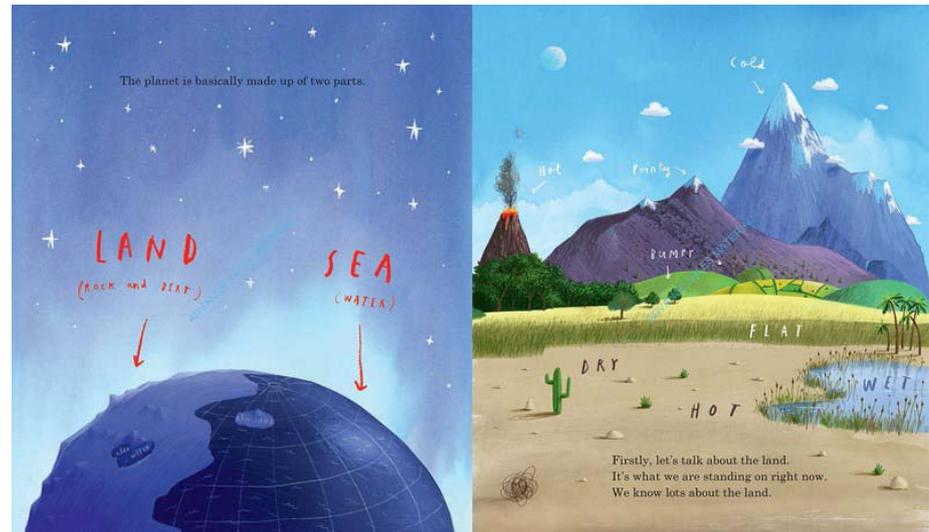
Los mapas de *ATLAS AMERICANO* están compuestos por todo tipo de elementos, desde zonas relevantes, hasta personajes históricos y gastronomía.

Libro AQUÍ ESTAMOS que juega entre la infografía y la narrativa.

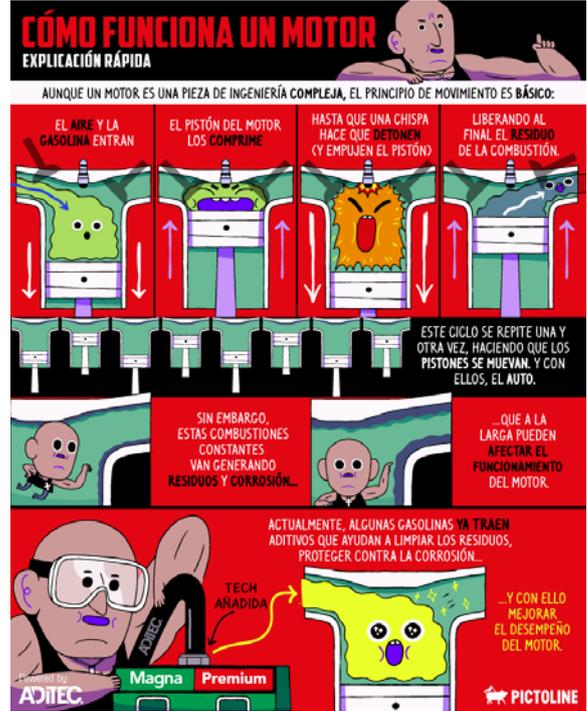
30

Olivier Jeffers hace una incursión increíble en esta relación con su libro *Aquí estamos*, que le cuenta al lector, llevándolo de la mano, sobre cómo es el mundo. Hablando desde la evolución, el territorio, los animales, las ciudades y las personas. Explicando con humor y algo de ironía cómo funcionan las relaciones entre las personas, y estas con el entorno. El texto a veces señala cada elemento como en una

enciclopedia y a veces se vuelve narrativo, en un constante vaivén nos da un conjunto bellissimo para conocer nuestro lugar en la historia.

Cabe señalar por último, el trabajo grandioso que hace el colectivo mexicano Pictoline con sus infografías ya que no solo nos enseña información casual sobre, por ejemplo, cómo funciona un motor o cómo sobrellevar el duelo del amor, sino que también des-

lizan a sus miles de seguidores información respecto a situaciones políticas y sociales, por ejemplo, el asesinato a periodistas, la contaminación del ambiente o la violencia hacia la mujer.

Lo bueno de la infografía es que es el lenguaje más contemporáneo a nivel de transmisión de la información y al utilizarlo de esta manera cálida y directa, las personas por fin están volviendo a ver, enterarse y reaccionar.

Este ejercicio de diferenciar las relaciones dialógicas entre texto y la imagen, no solo sirve para señalarlas si no para pensar en nuevas metodologías de creación. Cabe recordar que ninguna relación es clara y distinta, si no que hay muchas posibilidades de mezclarlas y romperlas.

Pero en general son relaciones que funcionan para hacer imágenes con distintos objetivos: El vasallaje como punto de partida donde la ilustración está al servicio del texto. La clarificación que crea puentes para explicar conceptos fuera de la narración. La simbiosis jugando con el equilibrio entre lo que dice el texto y lo que señala la imagen, como complemento vital. La metaficción con la creación lógica de un mundo paralelo. La taxonomía y su deconstrucción de relatos, personajes, ideas y conceptos. La relación objetual que brinda la posibilidad de interactuar con el libro como un artefacto. O todas las posibilidades para brindar información y conocimiento que permite la relación infográfica.

Estas relaciones tienen el fin de esclarecer todo el universo que se está componiendo alrededor de la creación de las imágenes, y cómo esto requiere una observación minuciosa que permita su problematización. Permite también que escritores e ilustradores tengan en cuenta las rutas que se han seguido y los caminos que pueden crearse a partir de ellas. Asimismo, pretende señalar al lector como un recreador de la obra final, dándole una posición activa.

Como se puede entrever a lo largo de esta división y ejemplificación de las siete relaciones dialógicas, aún hay un espacio enorme para indagar y para seguir creando. Hay que partir del hecho de que seguro existirán muchas más. Por el momento señalo que quedan aún por definir dos que en el momento me encuentro investigando: la digital, respecto a los libros subidos a la web y su forma de interactuar con los usuarios. Y la escénica, que tiene que ver con ilustración en vivo para música y teatro. En un tiempo seguramente actualizaré este documento con suficiente información y referentes como he hecho con las siete relaciones anteriores.

Agradezco enormemente su lectura, y siéntase libre de usar estos conceptos para su trabajo o sus investigaciones personales. Justo para eso lo entrego libre y abierto.

Bibliografía

LIBROS CON CONCEPTOS SOBRE LA IMAGEN

- ARISMAN, M. (2000). *The education o an illustrator*. Canada: School of visual arts.
- ARNHEIM, R. (1986) *El pensamiento visual*. Barcelona : Paidos.
- AUMONT, J. (1992) *La imagen*. Barcelona: Editorial Paidos.
- BARTHES, R. (1973) *El grado cero de la escritura*. México. Siglo XXI Editores.
- BENJAMIN, W. (1973) *La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica*. Trad. Jesús Aguirre. Madrid: 1973.
- BERGER, J. (1974) *Modos de ver*. Trad. Justo G. Beramendi. Barcelona: Gustavo Pili.
- BORGES, J. (2001). *Arte y poética; seis conferencias*. Barcelona: Crítica.
- HANÁN DÍAZ, F. (2007) *Leer y mirar el libro álbum ilustrado; ¿Un género en construcción?* Bogotá: Norma.
- MANGUEL, A. (2002) *Leyendo imágenes: una historia privada del arte*. Trad. Carlos José Restrepo. Bogotá: Norma.
- PROPP, V.(1985) *Morfología del cuento*, Trad. F. Madrid: Diez del Corral.Akal.
- RODARI, G. (2003) *Gramática de la fantasía: introducción al arte de inventar historias*. Trad. Mario Merlino. Barcelona: Planeta.

LIBROS ÁLBUM

Por nombre de ilustrador

- ALLSBURG, CHRIS VAN (1984) *Los misterios del señor Burdick* México D.F. FCE
- MÜLLER, JÖRG. (2005) *El soldadito de plomo*. Salamanca: Editorial Loguez.
- CARROLL, L. (2006) *Alice in wonderland*. Ilustraciones de Ralph Steadman. New York: Firefly Books.
- CARROLL, L. (2004) *Alicia en el país de las maravillas* .Ilustraciones de John Tenniel. México D. F.: Editorial Porrúa.
- CHITRAKAR, MOYNA (2009) *Tsunami* México D.F. Petra Ediciones
- DAUTREMER, R. (2007) *La tortuga gigante de Galápagos*. Madrid: Editorial Luis Vives. 2007.
- ESPINOZA, G. (2010) *ABCirco* Camelia Ediciones
- FANELLI, S. (2003) *Pinocho*. Londres. Candlewick.
- GOODMAN, VIVIENNE (1988) *¿Qué Crees?* Sydney: Omnibus Books y Penguin Books.
- GOREY, EDWARD (2009) *Los pequeños macabros* Libros del zorro rojo
- JEFFERS, OLIVIER (2015) *Aquí estamos* México D.F. FCE.
- L. CORRZZA, J. GERNER, F. BERTRAND y O. DOUZOU. (2000) *TSE TSE*. México D.F. FCE.
- LAVERDUNT, DAMIEN (2016) *Los mundos invisibles de los animales microscópicos* Océano
- MARTÍN DEL CAMPO, MARIO (2010) *Títeres trashumantes* México D.F. Petra Ediciones
- MATTOTTI, LORENZO (2009) *Hansel y Gretel* Libros del zorro rojo
- CASTÁN, SAEZ (2006) *Animalario universal del profesor Revillod*. México: FCE.
- POIZAT, C. (2005) *Máquinas*. Braga, Portugal: Kalandraká.
- RIGAUD, LOUIS (2013) *Océano* Editorial Corraini
- SABUDA, ROBERT (2007) *Alicia en el país de las maravillas* Editorial Kokinos
- SAINT-EXUPÉRY, A. (1978) *El principito*. Argentina: Editorial Alianza Emecé.
- SANTINI, BERTRAND (2010) *Cómo fracasé en la vida* Thule Ediciones
- SCOTT, KATIE (2015) *Historia de la vida: evolución* Editorial Impedimenta
- SMITH, L. (1997) *Lentes ¿Quién los necesita?* USA: Viking Penguin.
- TAN, SHAUN (2014) *Las reglas del verano*: Barbara Fiore Editora
- UNDURRAGA, SOL (2017) *Altas americano* Amanuta
- VOLTZ, C. (2006) *¿Todavía nada?* Pontevedra: Kalandraká
- WARE, CHRIS (1991) *Catálogo de novedades ACME*
- YZCAZA, ROGER (2015) *Los días Raros* México D.F. FCE