

La imagen en el juego de los significados del libro álbum.

Una visión temática desde la posmodernidad

Ivonne Lonna Olvera

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

ivonne.lonna@uia.mx

Resumen: Se presenta el avance de una investigación doctoral sobre el libro álbum, género que solicita cada vez más una mayor revisión y lectura crítica desde la interdisciplinariedad.

Palabras clave: Libro álbum, género literario, Modernidad, Posmodernidad.

Abstract: My presentation is part of my doctoral dissertation, currently in process, that deals with picture books, a genre that requires more rigorous study and critical revision from an interdisciplinary perspective.

Keywords: Picture book, literary genre, Modernity, Posmodernity.

En 1650 Comenius escribió su obra *Orbis Pictus* con la cual se inició la revolución ideológica sobre el uso de las imágenes junto a los textos —de hecho se considera como el antecedente¹ de lo que más tarde se reconocerá como libro álbum.

El origen del libro álbum se remonta a la primera mitad del siglo XIX, teniendo como referente *Der Struwwelpeter* (1844) de Heinrich Hoffmann, pero encontró su máxima producción y diseño en el XX, en el que confluyeron dos momentos en la historia de la humanidad que drásticamente lo transformaron: la Modernidad y la Posmodernidad. Esta obra rompió con los paradigmas de la literatura de la época, pues el precepto del autor, “el niño sólo comprende y concibe lo que ve” (Duran, 1999: 19), lo llevó sin pretenderlo a crear un nuevo género literario dentro de la LIJ: el libro álbum. Éste nació con intención didáctica porque en los orígenes de la LIJ se pretendía instruir al niño a través de mundos imaginarios que lo prepararan para cumplir roles de género concretos o comportamientos sociales que el adulto quería para ellos en un futuro, sin embargo, con el paso del tiempo, la creación artística tanto de textos como de ilustraciones cobró mayor importancia por la calidad de las ediciones, las técnicas de impresión, la representación diferente a lo ya visto o lo ya leído, que provocaron la aparición de obras literarias que invitaban sólo al goce estético. Otro precedente es *A Apple Pie* (1886) de Kate Greenaway. En los años subsecuentes se realizaron obras que algunos consideran cuentos

¹ Muchos especialistas se remontan a este volumen pero se considera un antecedente por su afán didáctico y no literario.

pero que en realidad son libros álbum; la ambigüedad en la clasificación se da porque en el momento en que nació el género se conocía por la tradición literaria para niños y jóvenes que los autores al usar el binomio texto e imagen producían un cuento ilustrado, pero en realidad los autores de libros álbum de la primera parte de la era moderna sólo tenían en la mira hacer nuevas narrativas que rompieran con lo leído y visto hasta ese momento.

A continuación presento la evolución a través del tiempo del libro álbum, mencionando solamente los autores que aportaron conceptos innovadores hacia la consolidación del género y que posteriormente fueron tomados como modelos.

En 1902 Beatrix Potter creó *The Tale of Peter Rabbit*, el cual es un cuento pero que se considera también como uno de los primeros libros álbum por su edición escrupulosa. En él resalta la calidad de las ilustraciones por la destreza artística de la autora pero también por su impecable reproducción, pues la impresión fue un factor fundamental para complacerla y convencerla en dar el visto bueno para difundir esta obra, ya que la reproducción del color debía transmitir las emociones y sensaciones originales con las que fue escrito e ilustrado (Warner).

La evolución del álbum se vio afectada en Europa por las guerras de la primera mitad del siglo XX, lo que ocasionó una baja producción en esos años, aunque Estados Unidos, con abundancia económica y estabilidad en todos los sentidos, se convirtió en el contexto propicio para la creación, impulso, desarrollo y consolidación del género.

En 1928 en Estados Unidos se publicó *Millions of cats* de Wanda Gág, con más imágenes que texto y del que sobresale la utilización del espacio, primero porque usa la doble página para insertar una ilustración, lo que innovó en el cómo decir algo en un espacio mayor, centrando la atención en la ilustración; y segundo, porque Gág usó otros lugares diferentes al centro de la página para ubicar las imágenes.

Paul Faucher en 1931 escribió *Les Albums du Père Castor*, inspirados en el modelo editorial soviético, cuya finalidad era llegar a muchos niños, ser buenos libros, agradables y de precio accesible. Sin embargo, Faucher logró que sus obras tuvieran un formato manejable de pocas páginas y las sometió a exigencias artísticas escrupulosas lo que cambió el aspecto del libro infantil y significó un concepto nuevo de lectura. De esta manera, libros sencillos sin

cuidado en sus cubiertas y en su diseño interior, los consideraba simples cuentos (Duran, 1999: 21).

Virginia Lee Burton en 1942 fue condecorada por su libro álbum *The Little House* con la medalla Caldecott. Sus contribuciones al género son: el manejo de las ilustraciones en comparación con el texto, que se encuentra en menor proporción, y la disposición de estos en las páginas, pues las cajas tipográficas se adaptan a los contornos de los objetos, esenciales en la narración visual.

Dick Bruna en 1955 destaca por su peculiar nivel de abstracción al representar un objeto, con menos detalles en sus ilustraciones, en un formato pequeño de papel, con colores intensos y en plastas cuenta historias en torno a Miffy — nombre de su personaje principal—; con menos dice más, al usar pictogramas, hace ligeros cambios en ellos para dar giros en los estados de ánimo de *Miffy*. Se considera libro álbum porque con imágenes sencillas expresa ideas que los niños pueden comprender sin necesidad de un intérprete adulto (Mercis).

Los autores citados fueron² ilustradores y escritores de oficio pero en 1959 apareció Leo Lionni con *Little Blue and Little Yellow* con el que empezó una nueva era, ya es otra área la que creará estos libros. Este autor, diseñador gráfico dedicado al arte comercial, se atrevió a hacer literatura para niños. Con este álbum de poco texto y figuras abstractas de colores expone el tema de las diferencias a los niños, con dos puntos expone el resultado de la convivencia entre estos al experimentar el cambio al color verde —producto de la intersección de los colores protagonistas.

En la década de los sesenta, en pleno resquebrajamiento de la Modernidad, Maurice Sendak en 1963 escribió *Where the wild things are* por el que fue galardonado no sólo con la medalla Caldecott sino con infinidad de premios desde su primera edición. Fue llevado al cine por Jonze Spike a través de Warner Bros Pictures en 2009. Este álbum narra la relación de un niño y monstruos, lo que impactó porque en el género difícilmente se tratan temas de monstruos, de hecho hasta los sesenta era extraño encontrar en la LIJ este tema, por ello Sendak innovó y fue más allá de lo que se había pensado era para lectores pequeños, pues a los adultos también los sorprendió con la historia, y por ello se convirtió en un modelo para el manejo de las

² Se debe aclarar que el verbo *fueron* se relaciona con Beatrix Potter, Wanda Gág, Paul Faucher, y Virginia Lee Burton porque ya fallecieron, pero no con Dick Bruna quien a la fecha sigue escribiendo *Miffy* y otras historias.

emociones de sí mismos y también en el manejo de la relación padres e hijos, lo que evidencia que el género se abrió a otros lectores.

Tana Hoban, ilustradora, artista gráfica y fotógrafa prestigiosa de revistas americanas de los cuarenta y cincuenta, observó a lo largo de su actividad profesional la importancia de las imágenes en la construcción del pensamiento del infante, así como la aportación significativa del arte en su desarrollo intelectual. En *Look Again* (1971) capturó detalles que encontraba significativos en sus fotografías para descubrir los elementos de composición básicos en el lenguaje visual. Es las primeras en el género que integra la fotografía para contar una historia (Lavelle).

En los años setenta del siglo XX, el arte había dominado sobre la intención didáctica con la que empezó el libro álbum, lo que cautivó a los adultos, quienes se acercaron a este género, difundieron, continuaron y produjeron para las generaciones venideras; por ello, en los ochenta se dio el *boom* del libro álbum.

Una vez estabilizada Europa se dio junto con los Estados Unidos, un aumento considerable de títulos de libros álbum, que al contar con medios de comunicación masiva se convirtieron en un fenómeno que propició que cualquiera que quisiera contar algo bajo este género lo hiciera.

De la generación ochentera sobresalen, por ser los más leídos y vendidos, afamados y galardonados en todo el mundo desde que comenzaron a publicar sus libros álbum, hasta la fecha en la que siguen haciendo más y más obras:

-Chris Van Allsburg, artista plástico a quien se le otorgó la medalla Caldecott en 1982 por *Jumanji* y en 1986 por *The Polar Express*, ambos no sólo se quedaron en papel y obtuvieron reconocimientos, sino que fueron llevados al cine: *Jumanji* en 1995, dirigida por Joe Johnston y producida por TriStar Pictures, y *The Polar Express* en 2004, dirigida por Zemeckis y producida por Warner Bros.

-Babette Cole, otra de las grandes autoras de libros álbum, quien desde siempre se ha dedicado a la ilustración. En 1986 alcanzó la fama con *Smartypants Princess* y fue premiada con la Medalla Kate Greenaway. Aborda temas que los adultos encuentran “difíciles” de hablar con los niños, razón por la que sus libros los leen también adultos. Sexualidad y cuestiones de

género propone esta autora inglesa en sus libros álbum con un tratamiento estético particular en sus ilustraciones.

-Anthony Browne desarrolló como diseñador gráfico una estética peculiar y se caracteriza por sus personajes que son primates. *Gorila* (1984) es la obra que lo llevó a la cumbre y por la que ganó la medalla Kate Greenaway entre otros premios.

Van Allsburg, Cole y Browne son autores que representan el *boom* del libro álbum porque son iniciadores de su producción masiva, además de que se convirtieron en referencias artísticas para nuevos autores en las décadas subsecuentes.

En los años noventa del siglo XX destacó el escritor Jon Scieszka por la firme idea que tiene de hacer literatura para niños que propicie una apreciación específica para varones a quienes biológica y socialmente la lectura se les dificulta. Scieszka sostiene que existen factores que van en contra de la naturaleza de los hombres y que estos producen un distanciamiento de los libros (Guys), por ello ofrece dos alternativas para que los niños disfruten leyendo y aprecien la literatura: hacer libros álbum con temas que interesen a los niños varones y que los enganchen a su realidad social, biológica y cultural; y establecer una red a través de su sitio web con bibliotecarios, publicistas, editoriales, maestros, padres y los propios niños para recomendar libros de otros autores que contribuyan a la apreciación literaria del público infantil y juvenil masculino. *The stinky cheese man and other fairly stupid tales* ilustrado por Lane Smith en 1992 ganó una mención honorífica por la American Library Association; este libro parodia cuentos de hadas clásicos.

Para finalizar la cronología está Shaun Tan, autor que comenzó en 1997 pero que hasta la primera década del siglo XXI maduró su trabajo consolidándose como uno de los autores recientes más innovadores. Con él se observan cambios, primero porque realiza crítica y teoría literaria de libro álbum; por otra parte, porque juega todo el tiempo con la experimentación y apreciación artística así como con la transformación de la obra literaria. Aborda temas sórdidos de la actualidad que difícilmente pueden comprender en su totalidad lectores incipientes o jóvenes, pero advierte que cualquiera que goce de la literatura y el arte puede leerlos (Tan). Así mismo, Tan ha roto paradigmas al concebir obras que no siguen una narrativa secuencial, característica del género, pues pretende que puedan leerse sin forzar una lectura lineal. Ha

logrado la transición del libro álbum —respetando el corpus de la obra literaria—, hacia otros lenguajes. En la primera década del siglo XXI algunas de sus obras fueron más allá del formato impreso, pues sus historias las ha llevado al cine, teatro y musicales, lo que habla de una nueva época para el libro álbum en su evolución: la posibilidad de transformar un relato en representación en el teatro e incluso musicalizarse sin perder su sustancia original. *The arrival* (2006) es el ejemplo fehaciente de los diferentes cambios que ha experimentado el libro álbum a otros géneros.

Cronológicamente, desde Henrich Hoffman hasta Shaun Tan se evidencia la transformación del género, que se inició con una intención didáctica hasta que se convirtió sólo en goce estético, que debe cumplir con exigencias artísticas y de edición para denotar que se trata de una obra inigualable frente a cualquier otro tipo de libro.

Al darle mayor importancia a la imagen, el texto se fue omitiendo o ajustando a las exigencias de los autores, pero definitivamente su presencia en el libro álbum no resulta preponderante ni tampoco está para ser decorado, sino para contraponerlo o complementarlo.

En la Posmodernidad el álbum encontró otros soportes para difundirse, como páginas web, vídeos o *podcast*, o en DVD o CD con imágenes y audio. Hacia nuestros días se ha trasladado de la grafía a otros géneros como el cine, teatro y musicales.

El álbum no es ajeno a la problemática contemporánea sino una de sus representaciones que permite el estudio de los reflejos de las sociedades que han sido capturados en las páginas de los libros y que propician incluso estudios de lo que sucede en las sociedades actuales.

Bibliografía

BAUDRILLARD, Jean, Douglas Crimp et al. (1985), *La posmodernidad*, Barcelona: Editorial Kairós.

BROWNE, Anthony (1991), *Gorila*, trad. Carmen Esteva, México: Fondo de Cultura Económica.

COLE, Babette (1986), *Princess Smartypants*, Londres: Puffin Books.

COLOMER, Teresa (2002), *Siete llaves para valorar las historias infantiles*, Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

DURAN, Teresa (1999), *¡Hay que ver: Una aproximación al álbum ilustrado!*, Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

ESCARPIT, Denise (1986), *La literatura infantil y juvenil en Europa panorama histórico*, México: Fondo de Cultura Económica.

HOBAN, Tana (1971), *Look again*, EUA: Macmillan Company.

LIONNI, Leo (1995), *Little Blue and Little Yellow*, China: HarperCollins Children's Books.

MANGUEL, Alberto (2005), *Una historia de la lectura*, Buenos Aires: Emecé Editores.

MATULKA, Dense I. (2008), *A picture book primer. Understanding and using picture books*, USA: Libraries Unlimited.

SCIESKA, Jon y Lane Smith (1992), *The stinky cheese man and other fairy stupid tales*, Singapore: Penguin Group.

SENDAK, Maurice (1963), *Donde viven los monstruos*, 25ª ed. de aniversario, EUA: HarperCollins Children's Books.

SHULEVITZ, Uri (1985), *Writing with pictures. How to write and illustrate children's books*, New York: Watson-Guption Publications.

TAN, Shaun (2008), *The Lost Thing*, China: Everbest Printing Co. Ltd.

VAN ALLSBURG, Chris (2005), *El Expreso Polar*, 11ª ed., trad. Marianne Delon. China: Ediciones Ekaré.

— (1995), *Jumanji*, 11ª ed., trad. Rafael Segovia Albán, México: Fondo de Cultura Económica.

PUBLICACIONES EN INTERNET

AMERICAN Library Association, *Caldecott Medal & Honor Books, 1938-Present* [en línea: <http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecotthonors/caldecottmedal.cfm#80s>] Consulta: diciembre 2009.

BAJOUR, Cecilia y Marcela Carranza (2006), “Miscelánea. Libros-álbum: libros para el desafío. Una bibliografía” [en línea], *Imaginaria*, n° 87 [<http://www.imaginaria.com.ar/08/7/librosalbum.htm>] Consulta: marzo 2006.

COMITÉ de Selección del Banco del Libro. “Destinos inesperados: libros para niños adoptados por los lectores adultos” [en línea], *Imaginaria*, n° 10 [<http://www.imaginaria.com.ar/01/0/destinos.htm>] Consulta: marzo 2006.

GUYS, Read (2009), “Guys and Reading” [en línea], *Guys Read* [<http://www.guysread.com/about>] Consulta: diciembre 2009.

HOUGHTON, Mifflin Company (2009), “Books by Virginia Lee Burton” [en línea], *Houghton Mifflin Company* [http://www.houghtonmifflinbooks.com/features/mike_mulligan/follycove.shtml] Consulta: diciembre 2009.

ISAZA Cantor, Rosita Catalina (2005), “El libro-álbum: un género nuevo” [en línea], *Universidad Javeriana* [http://www.javeriana.edu.co/sociales/pdfs/ac_lit_2.pdf] Consulta: marzo 2008.

LAVELLE, Matthew (2009), “Hoban, Tana” [en línea], *Pennsylvania Center for the Book* [http://pabook.libraries.psu.edu/palitmap/bios/Hoban_Tana.html] Consulta: diciembre 2009.

MERCIS, B.V. (2009), “Dick Bruna, who, what, where” [en línea], [<http://www.miffy.org/>] Consulta: diciembre 2009.

SCIESZKA, Jon (2009), “Jon's bio” [en línea], *Jon Scieszka worldwide. There is not “I” in cheese* [http://www.jsworldwide.com/just_the_facts.html] Consulta: diciembre 2009.

TAN, Shaun, “About me” [en línea], *Shaun Tan* [<http://www.shauntan.net/about.html>] Consulta: diciembre 2009.

— (2009) “Picture books? Who are they for?” [en línea], *Shaun Tan* [<http://www.shauntan.net/essay1.html>] Consulta: diciembre 2009.

UNIVERSITY OF ILLINOIS (2002), “True Blue: Tana Hoban” [en línea], *The Bulletin of the Center for Children's Books*, vol. 104 (julio 1), pp. 81-86. [<http://bccb.lis.illinois.edu/0702true.html>] Consulta: diciembre 2009.

VAN ALLSBURG, Chris. “Biography” [en línea], *About Chris* [<http://www.chrisvanallsburg.com/biography.html>] Consulta: diciembre 2009.

WARNER, Frederick & Co, “Potter’s Life” [en línea], *The tale of Peter Rabbit*. [<http://www.peterrabbit.com/potters-world-life.asp>] Consulta: diciembre 2009.

