

El emisor y su intención

Por Ma. Itzel Sainz González

Un cuento de navidad, Tx. Charles Dickens. Il. Roberto Innocenti

Introducción

La abundancia de las imágenes es una de las características principales de los libros infantiles.

¿Por qué sucede esto? Teresa Colomer y otros autores (2002) apuntan su importancia: “La ilustración tiene un papel clave de mediación en el camino del lector incipiente hacia significados complejos, tanto si puede apreciarlos conscientemente como si su efecto se mantiene implícito.”

Cuando jugamos juntos, Nick Butterworth

Para el diseñador es un reto trabajar con un perceptor en formación.

Un género especial entre los libros infantiles es el del álbum ilustrado o libro álbum. Se caracteriza en que el mensaje, compuesto por dos códigos -el visual y el escrito-, es indisoluble. Ambos coexisten, dialogan y colaboran para construir el significado¹. ¿Qué diferentes funciones puede cumplir la imagen? ¿Qué efectos puede generar?

¿Qué pasa aquí abuelo? David Legge

¹A lo largo de este trabajo se insertarán como notas de pie de página aquellos textos que sean imprescindibles para entender el mensaje visual.

Función referencial

El texto dice el nombre del objeto, la imagen lo muestra. Aumenta los referentes del perceptor.

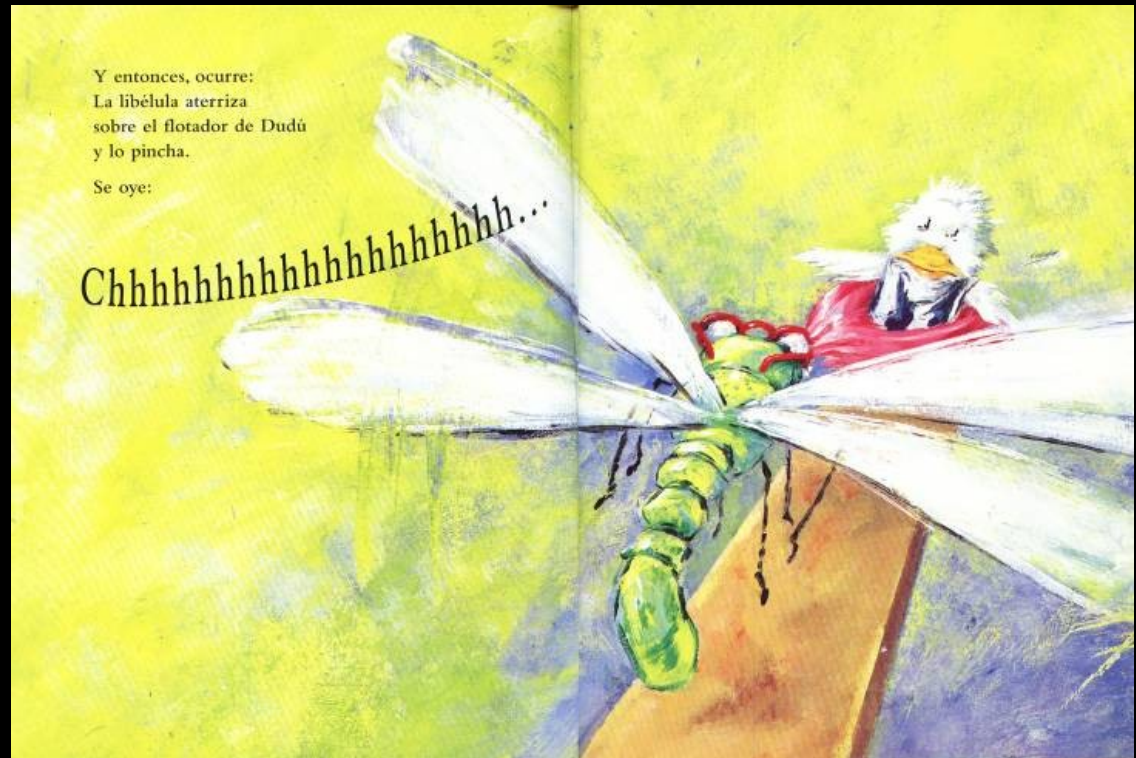
El texto como imagen

La imagen reflejo de la mente

Para un pequeño que no lee, las letras son otra imagen. El juego con la forma puede ayudar a enfatizar el significado de lo que el adulto lee.²

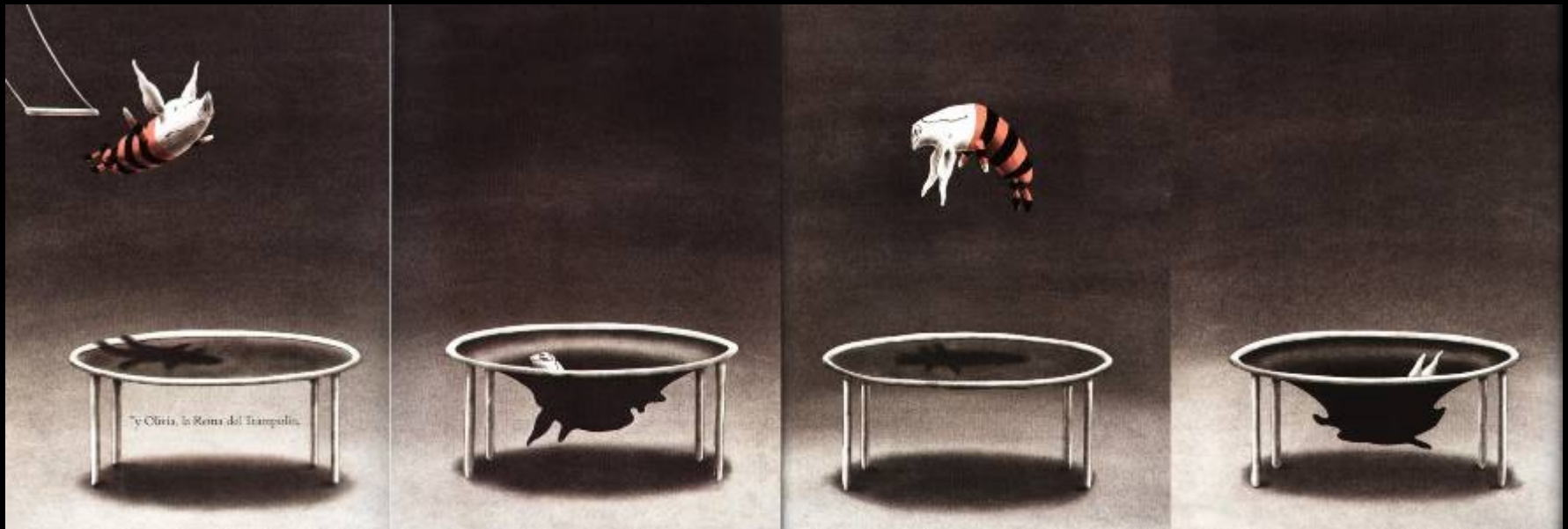
En este caso, además, la utilización del hipérbaton deja que el perceptor entre a la mente del personaje.

²Y entonces, ocurre: La libélula aterriza sobre el flotador de Dudú y lo pincha.
Se oye:
Chhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...

La ilustración como parte de una historia

La ilustración puede detener o hacer avanzar la historia. Recursos del comic o el cine, donde hay varias imágenes en secuencia congelan el momento y a la vez generan movimiento: logran ambos propósitos.

Olivia salva el circo, Falconer, Ian

Traducción de una emoción³

Lección de piano, Tx. Garrido, Felipe. Il. Marie Flusin

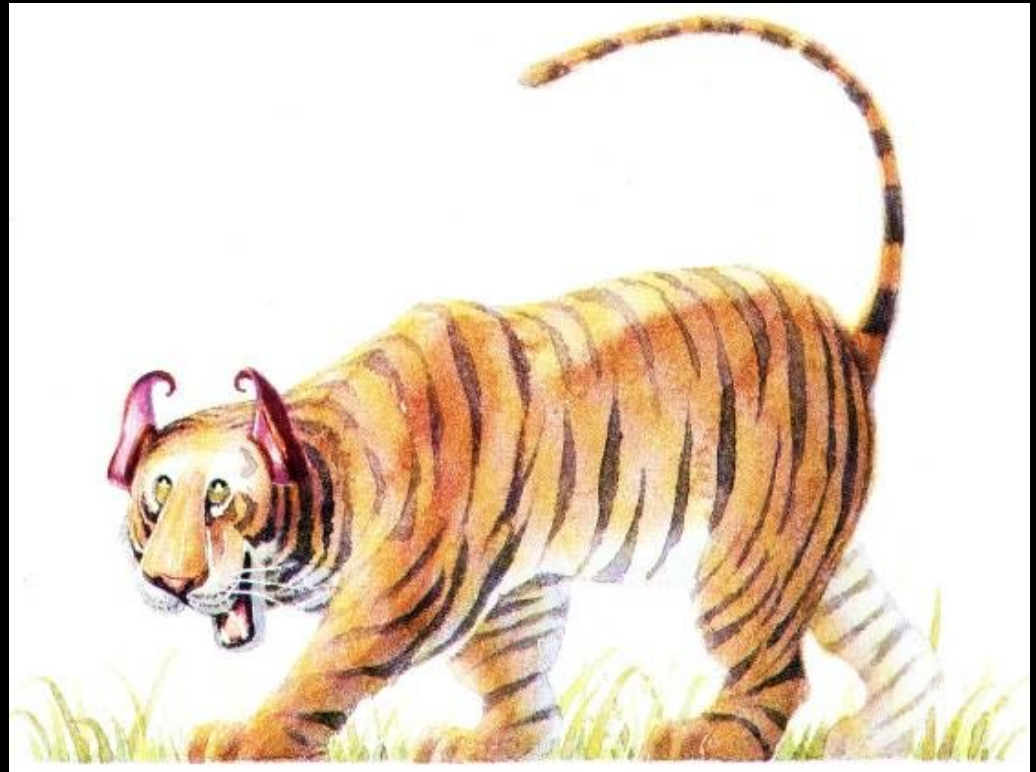
La técnica utilizada, el estilo de la ilustración y sus colores ayudan a generar determinado efecto.

La composición puede llamar a conectarse de manera muy personal, generando empatía con el perceptor.

³Luego me acuesto, cierro los ojos y sueño con Leticia, mientras me voy quedando dormido.

Transformación en el uso de los objetos cotidianos

Un elemento utilizado de manera poco usual sorprende y genera interés. Se juega con la función referencial inicial de los elementos. El lector es respetado como un ser inteligente capaz de detectar discrepancias en el significado y la lógica involucrada en el mismo.

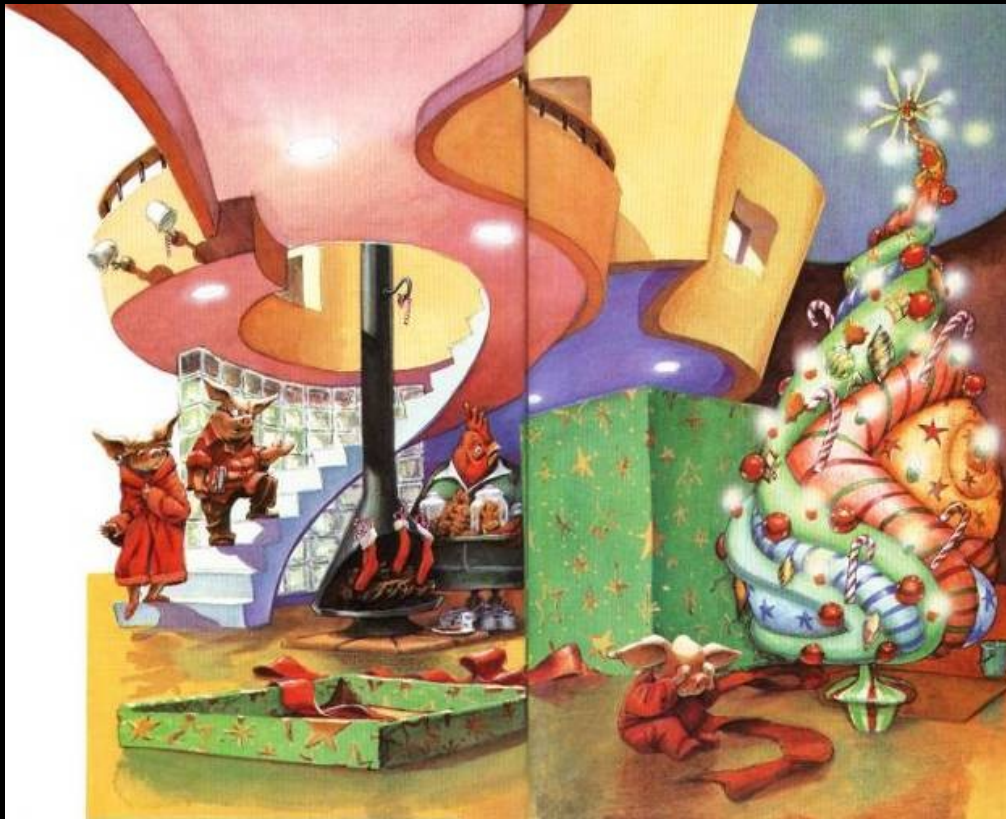

La historia del pequeño Bábachi, Tx. Bannerman, Helen. Il.Fred Marcelino

Transformación en la forma de los objetos cotidianos

Referentes conocidos mezclados con nuevas representaciones de otros objetos invitan a los perceptores en formación a notar la diferencia y reaccionar ante ella.

Crispin, el cerdito que lo tenía todo, Dewan, Ted

Posición dentro de la página

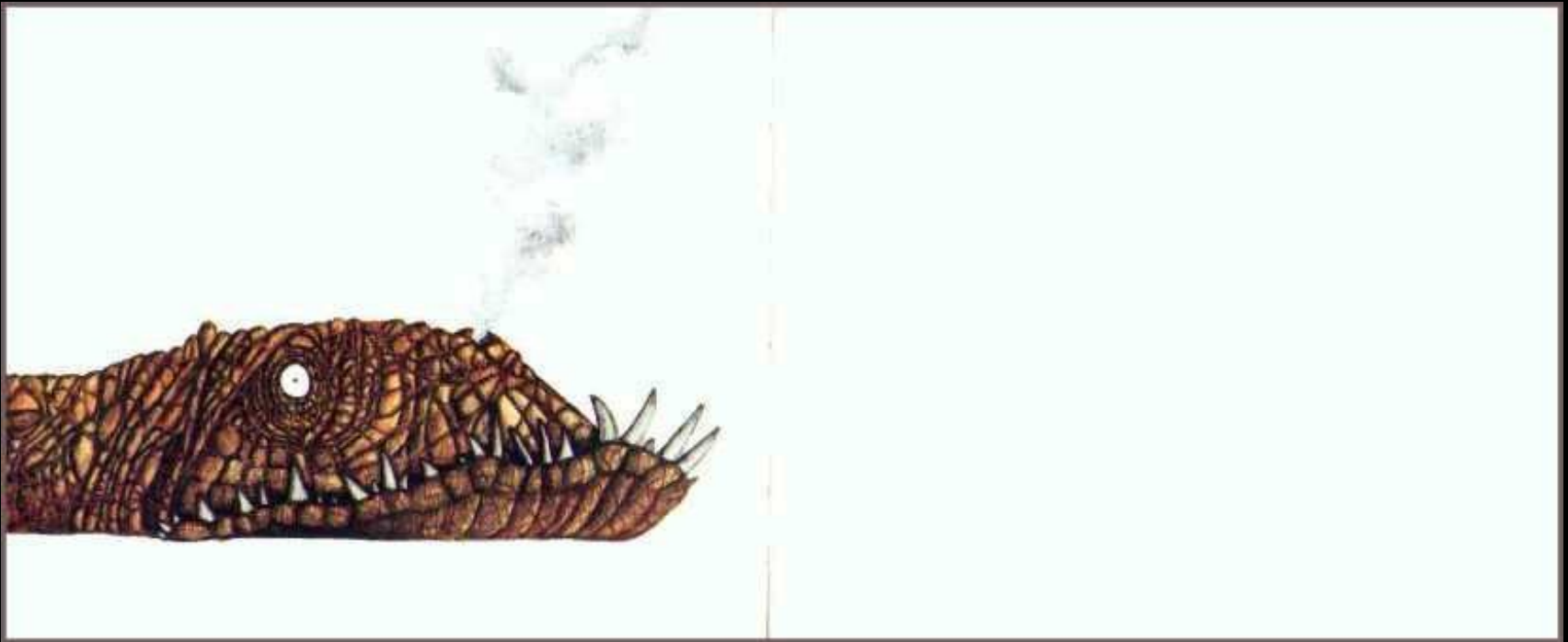
El género editorial del álbum ilustrado saca mucho partido de este factor. Aunado a la composición, acentúa situaciones y actitudes, con lo que hace más enfático el mensaje.⁴

⁴La vanidad del Primer Soberbio ofendía al cielo y humillaba a la Tierra.

Juego con el universo de la publicación

En los libros de imágenes toda la carga narrativa reside en la secuencia de las mismas. Es un recurso que el ilustrador puede aprovechar, potenciando aquel de la posición dentro de la página. Los personaje pueden, incluso, salir de ella.

Juego con las fuentes de luz

El color ayuda a crear una atmósfera específica. La monocromía y su manejo, con la selección de la fuente de luz por ejemplo, transforma la realidad y le da un carácter especial a la historia resultante.⁵

⁵Este libro se compone únicamente de ilustraciones acompañadas del título y una oración para cada una. El lector debe crear el resto.

SÓLO POSTRE

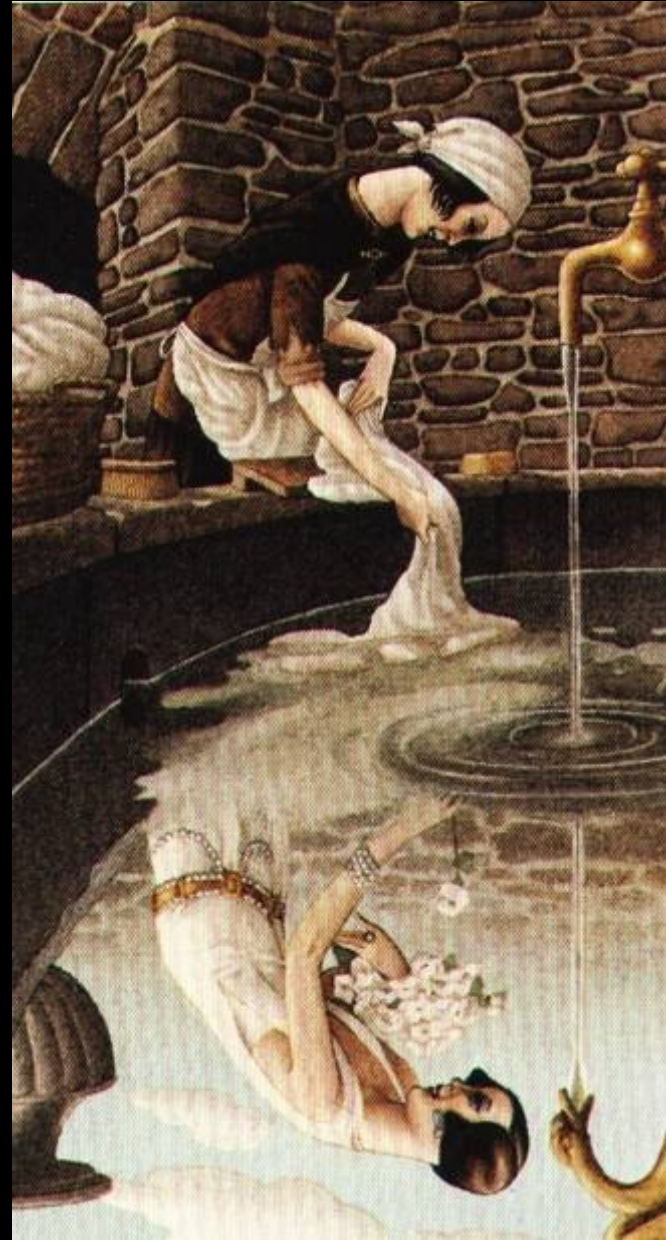
Acercó el cuchillo y se iluminó aún más.

Los misterios del Señor Burdick, Van Allsburg, Chris

La revelación de los detalles

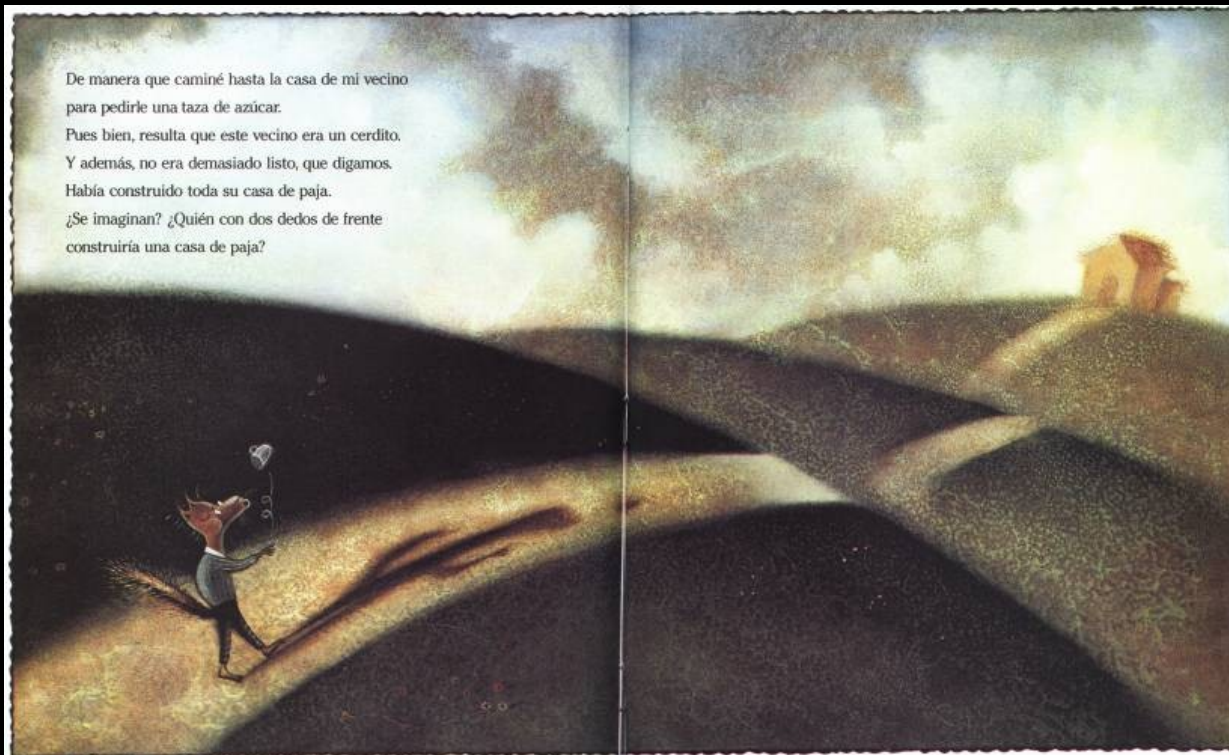
Hay ilustraciones que contienen claves que pueden ser descifradas en diferentes niveles de lectura de acuerdo a los referentes con que cuenta el lector. El manejo de los detalles es importante: cada elemento es capaz de aportar profundidad al mensaje visual y escrito.

Cenicienta, Tx. Perrault. II. Roberto Innocenti

Juegos de lógica

Recursos como la ironía pueden ser difíciles de interpretar por un lector en formación. El sentido del texto es aparente y esconde un significado más profundo. Con el apoyo de la imagen el sentido puede aclararse.⁶

⁶De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien, resulta que este vecino era un cerdito. Y además, no era demasiado listo, que digamos. Había construido toda su casa de paja. ¿Se imaginan? ¿Quién con dos dedos de frente construiría una casa de paja?

Conclusiones

La gráfica, al igual que el lenguaje escrito, es un material maleable. El diseñador debe aprovecharla de manera consciente para orientar al perceptor y que el mensaje sea interpretado.

Los recursos que se utilizan -y cómo- lograrán que la función de la imagen varíe de acuerdo a lo que se quiere transmitir.

Crispin, el cerdito que lo tenía todo, Dewan, Ted

Las cosas son porque las vemos, y lo que vemos y cómo lo vemos depende de las artes que hayan influido en nosotros.

Oscar Wilde

Bibliografía

- Aura, Alejandro, Il. de Marcos Límenes, *El otro lado*, FCE, Col. Los especiales de A la orilla del viento México, 1999
- Colomer, Teresa *et al.*, *Siete llaves para valorar las historias infantiles*, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid 2002.
- Bannerman, Helen, Il. de Fred Marcelino, *La historia del pequeño Bábachi*, Juventud, Barcelona, 1998.
- Butterworth, Nick. *Cuando jugamos juntos*. Juventud, Barcelona, 2000.
- Dewan, Ted, *Crispin, el cerdito que lo tenía todo*, Barcelona, Juventud, 2000
- Dickens, Charles. Il. De Roberto Innocenti. *Cuento de navidad*. Lumen, Barcelona, 1998.
- Donan, J. *et al.* *El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños*, Banco del libro, Venezuela 1999.
- Falconer, Ian, *Olivia salva el circo*, FCE, Col. Los especiales de A la orilla del viento, México, 2002 .
- Galeano, Eduardo, Il. de Nivio López Vigil, *Las aventuras de los jóvenes dioses*, México, Siglo XXI, 1998.
- Garrido, Felipe, Il. de Marie Flusin, *Lección de piano*, Cidcl, Col. En Cuento, México, 2002.
- Gedovius, Juan, *Trucas*. FCE, Col. Los especiales de A la Orilla del Viento, México, 1997
- Gieseler, Corinna y Markus Niesen, Il. de Annette Swoboda, *¡Muy bien, Dudú!* Juventud, Barcelona 2000.
- Perrault, Charles. Il. de Roberto Innocenti, *Cenicienta*, Lumen, Barcelona, 2001.
- Scieszka, Jon, Il. de Lane Smith, *¡La verdadera historia de los tres cerditos!*, Scholastic, Nueva York, 1993.
- Van Allsburg, Chris. *Los misterios del Señor Burdick*, FCE Col. Los especiales de A la orilla del viento, México, 1999.