

La imagen múltiple en la ilustración de libros para niños

Susana Venegas

Docente de la Sección de Arte PUCP

Para contemplar adecuadamente la imagen primitiva hay que quitarse las gafas del “arte”, hay que olvidar el lenguaje de la estética para descubrir la originalidad de lo “visual.”
- Regis Debray¹

La imagen múltiple viene de una combinada multiplicidad, un fenómeno que asocia partes componentes de diverso origen y con ellas logra una nueva calidad gráfica. Vincula contextos socioculturales variados con la fantasía y hace partícipe al observador de una tan renovadora como inagotable imaginación colectiva y universal.

En el campo de la ilustración de libros para público infantil, las propuestas gráficas integrales permiten a la ilustración adquirir un importante papel, por su propiedad icónica que imita la realidad y por la motivación dirigida al niño en su aprendizaje de la lectura.

Pero más allá de su utilidad pedagógica, la ilustración de libros para niños es en sí misma un lenguaje de simple comprensión, que en combinación con el texto, supera la representación literal o la simple decoración del libro. En propuestas editoriales constituidas desde hace un tiempo, trabajan conjuntamente escritor e ilustrador, y ambos descubren tener el campo disponible para proyectar su identidad y cultura propia.

Los diversos orígenes logran entrelazarse en un todo único, y así la gráfica imita a la realidad:

Procesos socio-culturales en los que estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. A su vez, cabe aclarar que las estructuras llamadas discretas fueron resultado de hibridaciones, por lo cual no pueden ser consideradas fuentes puras.²

Figura 1. *Les rêves racontés aux petits curieux*

Es el caso de las cuatro propuestas que presentamos, cuyas ilustraciones conectan diversos cánones de ilustración y también de escritura, tanto remotos como nuevos, fuentes puras e imágenes híbridas.

Provenientes de Francia, Irán, Polonia y Líbano estos cuatro libros, además de haber sido premiados en la especializada Feria de Boloña de Ilustración para la Infancia, entre otros certámenes internacionales, poseen el rasgo característico de utilizar los fenómenos de connotación semiótica e hibridación para el desarrollo de ilustraciones que no permiten distinguir un solo origen, estilo o estética.

Son evidentes las nuevas estructuras de connotación en nuestro primer ejemplo, que juega con la fantasía en ilustraciones que conservan herencias estilísticas gráficas y que connotan los restos fragmentados de contenidos ante-

riores, de la manera como sucede en los sueños. Las imágenes de “*Les Rêves racontés aux petits curieux*” (Figura 1; París, texto de Sylvie Baussier, ilustraciones de Ilya Green) describen un complejo de imágenes variadas, intrincadas y compuestas de citas con planos diversos de figuración.

Del mismo modo, en “*Arang Arang tell me what color is It*” (Figura 2; Teherán, texto de Afsaneh Shabanezhad, ilustraciones de Rashin Kheyrieh), las ilustraciones conectan el arte de todo el siglo XX y se concentran en el eclecticismo evidenciando compositivamente una especie de orden caótico. Los múltiples elementos utilizados permiten al observador realizar un proceso asociativo integral en su intento por identificar las imágenes.

La hibridación representa y deconstruye al tiempo mismo, y tam-

bién al espacio, por las imágenes resultantes conformadas de múltiples procedencias, que se fusionan en una reunión de fragmentos descontextualizados, de connotación diversa a su sentido inicial. “*Wszystko Gra*” (Figura 3; Varsovia, texto de Anna Czerwińska – Rydel, ilustraciones de Marta Ignerska) resalta por la dificultad que presenta de poder establecer a las imágenes un común origen. Traducido como “Todo suena”, la esencia gráfica caricaturesca de Marta Ignerska proporciona forma a la música y parece transportar la vivencia del sonido a un jardín de infancia.

Finalmente, la fantasía tipográfica de “*Tabati*” (Figura 4; Beirut, texto de Nadine R. L. Touma, ilustraciones de Lara Assouad Houry), cuyo título se traduce como “Mi Pelota”, presenta ilustraciones integralmente realizadas con estructuras caligráficas y motivos tipográficos

Figura 4. *Tabati*

contrastados, los cuales se fundamentan en una escritura árabe que se vuelve minimalista y contemporánea. “*Tabati*” rescata la idea que la belleza del texto puede encontrarse en los mismos caracteres utilizados para escribirlo.

Desde la connotación semiótica, la hibridación, los fragmentos, la deconstrucción y sus consecuentes asociaciones, la multiplicidad como estrategia de representación se inserta en la ilustración proponiendo nuevas imágenes de tono intertextual. Apropiamos temas, contenidos, técnicas y sobretodo formas del pasado que hace intervenir en el presente.

Teniendo en cuenta esta estrategia, la ilustración logra enriquecer aún más su papel icónico y motivador, ya que permite al niño – y al observador en general – ser partícipe del encuentro entre mun-

Figura 2. *Arang Arang tell me what color is It*

Figura 3. *Wszystko Gra*

dos formados por varios espacios visuales, que incluyen y albergan varias herencias culturales.

De este modo, hasta podemos considerar que en cada imagen hay más de un único ilustrador. ■

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- DEBRAY, Régis. Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Barcelona: Paidós, 1994, p. 176.
- 2.- GARCIA CANCLINI, Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados. Barcelona: Gedisa, 2004, p. 299