

Universidad Nacional de La Plata

Seminario: Catálogos y colecciones editoriales: aportes a la Bibliodiversidad

Prof. María Eugenia Costa

Alumna: Marta Virginia Aguirre

Ensayo:

El libro álbum en el contexto de la Bibliodiversidad. ¿Cómo trabajar en las bibliotecas?

Resumen:

En la propuesta de seminario de la profesora María Eugenia Costa¹: “Catálogos y colecciones editoriales: aportes a la Bibliodiversidad”, debíamos elegir un tema que tuviese que ver con catálogos, colecciones editoriales, Bibliodiversidad, editoriales al margen del circuito hegemónico de comercialización.

Después de leer la bibliografía, ver los videos y entrevistas sugeridas por la profesora y teniendo en cuenta mi carrera profesional, elegí indagar sobre el libro-álbum como objeto cultural donde la interdependencia entre la palabra, la imagen, el editor, el autor, el ilustrador, se involucran con el propio lector como protagonista de una misma historia.

La diversidad de libro-álbum, con distintas características, con diferentes propuestas artísticas casi me atrevo a decir que hay un lector para cada libro y un libro para cada lector.

¿Pero qué sabemos los bibliotecarios de este género editorial? ¿Las bibliotecas escolares y populares/ públicas cuando desarrollan su colección libraria, tienen en cuenta este género? ¿Saben cómo utilizarlo con los diferentes usuarios de su comunidad?

Intentaremos conceptualizar el tema describiendo algunas consideraciones y dar algunas respuestas a estos interrogantes.

Palabras claves: Libro-álbum- Bibliodiversidad- Desarrollo de colecciones- bibliotecas

¹ María Eugenia Costa: Profesora e investigadora de Fahce/UNLP

Introducción:

El libro-álbum es un género editorial propio de la posmodernidad. Si bien surge aproximadamente en la década de los sesenta, época en la que se abre un camino a la industria editorial, se va perfilando el libro como un objeto integral después de los noventa (Lescano, 2013)².

Una de las características de la posmodernidad es la imagen como dimensión preponderante, además de la sugestión, la seducción, el placer y el impacto individual de lo que cada persona/ciudadano/consumidor/usuario, interpreta frente a la cultura, el arte, la vida misma. Ya no hay una única verdad (como en la modernidad), ni una sociedad disciplinada. Por lo tanto, la lectura como valor de palabra escrita, deja de ser lineal, de una única manera. El lector elige ser protagonista, piensa, opina, decide. Es ahí, donde el libro-álbum como género literario adquiere magnitud editorial.

La bibliodiversidad está ligada a la producción de los editores independientes. Sin embargo, la diversidad cultural pone en evidencia la incapacidad de representar las diferentes voces frente a la producción industrializada y comercial. Es allí, donde ubico al libro-álbum. No porque sea una bandera que enarbola la edición independiente, pero sí, porque representa a otro tipo de lector: ni niño ni adulto, sino, aquél que tiene la intención de disfrutar de otro tipo de lectura.

Desarrollo:

¿Qué es un libro álbum?

Es el hijo de la posmodernidad, de la cultura visual. El libro álbum propone una experiencia lúdica y sensorial de lectura que desafía los parámetros tradicionales de la literatura infantil.

Este es un formato donde la imagen dice mucho más que las palabras, las discute, las parodia o las ridiculiza. Hasta las puede dejar de lado: libros a pura ilustración, para leer sin texto. Con la ilustración y el diseño puestos en lugares decisivos, el libro álbum diversifica sus estrategias narrativas y encuentra cada día nuevos lectores.

El libro álbum se caracteriza por la confluencia que establece entre los lenguajes: el del texto y la imagen. Ambos se complementan y participan en la generación de sentido de la obra. De este modo, en este género hay una fuerte presencia de la imagen, en muchos casos, incluso, el texto es muy breve o hasta inexistente.

Su belleza es tal que merece ser disfrutada desde la niñez hasta la adultez y, obviamente trascender la escuela y estar presentes en la vida de cada lector.

Las imágenes tienen una gran voluntad narrativa y pueden por sí solas contar eficazmente una historia. Un libro álbum cuenta con una preeminencia del lenguaje visual, pero la comunicación se da en su alternancia con el lenguaje escrito. Esto genera un metalenguaje muy propio de esta época. Un libro álbum apela al tacto, a la percepción de colores, de formas, a las evocaciones y sonidos de las palabras, que promueven un complejo discurso que resuena y construye modos de leer, permite

² Marta Lescano: Profesora en letras, investigadora

lecturas diversas, despliega (y requiere) un tiempo de observación y lectura que detiene el agitado ritmo de lo cotidiano. Es un macro género, porque involucra, cruza y recibe a varios géneros. Además, el libro álbum no viene de la literatura para adultos, sino que va hacia la literatura para adultos.

En el libro álbum, el texto y las ilustraciones son inseparables. La idea básica no es que tenga más imágenes que texto, sino que las imágenes sean narrativas, al igual que el texto. Dichas imágenes están secuenciadas en el libro y completan su sentido con lo que cuenta el texto, del mismo modo que el texto se ve completado por lo que muestran las imágenes. La combinación entre la expresión literaria y la gráfica consigue que se constituya un género propio. El texto y la imagen son igual de importantes. De hecho, el libro álbum puede sobrevivir sin texto, pero no sin imágenes.

El dibujante Anthony Browne³ visitó Buenos Aires en el año 2010. En su recorrido asistió al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba); la librería El Ateneo; y una escuela primaria. Allí Cecilia Bajour⁴ le realizó una entrevista que fue publicada en la Revista Imaginaria. Cuando le preguntan qué significa un libro-álbum para él, dice “que el autor de un libro-álbum imagina la historia con palabras e imágenes, mientras que un escritor común sólo lo imagina a través de las palabras”.

Hizo hincapié en el rol del editor, ya que es fundamental entablar una muy buena relación entre el editor, el escritor y el ilustrador. Pero refiriéndose específicamente al editor, dice que éste puede ver “más lejos y equilibrar las cosas: verlos desde afuera y fijarse que las palabras no estén diciendo lo mismo que las imágenes o las imágenes repitiendo lo mismo que las palabras”.

Este diálogo articulado entre el editor, autor e ilustrador conforman un equipo (diseñadores, directores de arte, etc.), que generan o debieran generar el producto de un trabajo combinado y profundo en el cual la ilustración, el texto, el diseño y la edición se conjugan en una unidad estética y de sentido (Lescano, 2013).

Faniel Hanán Díaz⁵ considera que el libro-álbum es un genuino producto editorial, ya que cada propuesta es el resultado de una cadena de decisiones importantes que disponen una serie de significantes para que el lector pueda construir significados (...) desde el punto de vista editorial, el libro-álbum se define como un libro donde intervienen imágenes, textos y pautas de diseño gráfico (2007:91-92).

³ **Anthony Edward Tudor Browne**, (Gran Bretaña 11 de septiembre de 1946), es un autor e ilustrador de libros infantiles con reconocimiento internacional que tiene casi cuarenta títulos publicados. Fue nombrado Home Children's Laureate para el periodo 2009-2016, como reconocimiento a su labor excepcional en el campo de los libros para niños. Browne crea con sus acuarelas una narrativa fuerte, que mezcla el realismo con toques surrealistas y fantásticos y con efectos visuales humorísticos e ingeniosos.

⁴ Cecilia Bajour es profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires y Magister en Literatura infantil y juvenil

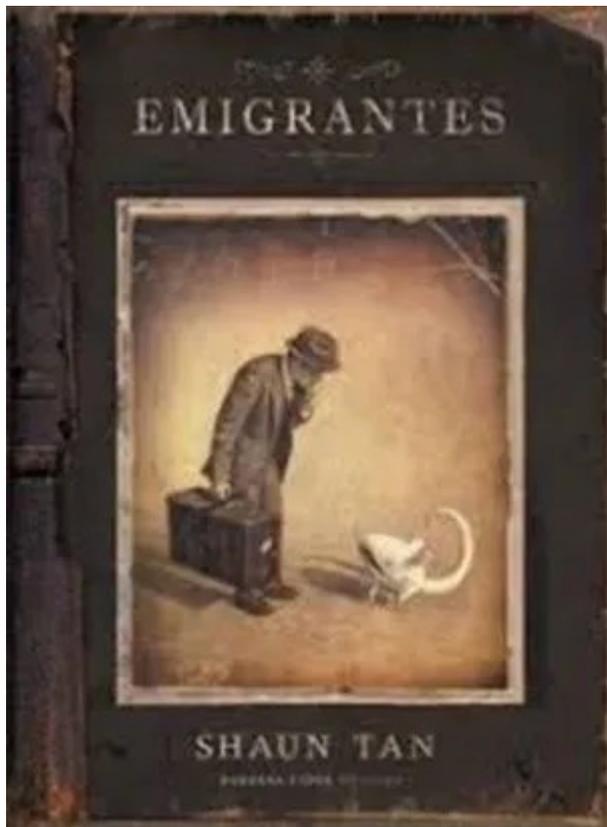
⁵ Faniel Hanán Díaz: especialista en literatura infantil. Leer y mirar el libro-álbum ¿un género en construcción? Colombia, Grupo editorial Norma, 2007

Otro autor destacado de libro-álbum, es sin dudas, Shaun Tan⁶, un escritor e ilustrador australiano que plantea preguntas en lugar de respuestas (Guzzo,2016).

En su libro *Emigrantes*, plantea una ausencia total de palabras. Sin embargo, en él se reflejan los sentimientos y sensaciones que toda persona puede experimentar al dejar sus raíces y emigrar a tierras extrañas. El libro lleva al lector a interpretar y significar cada sensación con el silencio. Toda imagen es portadora de múltiples sentidos.

El libro, de tapa dura y doble es semejante a un álbum de fotografías viejas, en color sepia. La historia está dividida en capítulos que van relatando el paso del tiempo y la adaptación del protagonista y su familia a su nueva vida.

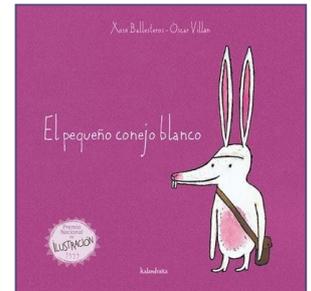
Cecilia Bajour (2008) dice que “todo arte se vale de este delicado equilibrio entre lo que se anuncia y lo que se calla”.

⁶ Shaun Tan (1974), es un escritor e ilustrador australiano que se caracteriza en usar como medio fundamental de expresión al libro ilustrado.

➤ CATEGORIZACION DE LOS ÁLBUMES EN TRES TIPOS:

1. **Álbumes ilustrados:** Desde el punto de vista de la lectura, el texto es principal. Por lo general, textos e imágenes están encuadrados en cada página y claramente separados. Su interpretación no excluye una cierta complementariedad.
2. **Álbumes narrativos:** Ofrece una narración encauzada colaborativamente por el texto y por la imagen. Texto e imagen están concebidos por un autor-ilustrador o por un dúo de autor e ilustrador que trabaja para la mejor articulación posible entre texto e imagen.
3. **Álbum gráfico:** Es primordial la relación entre la imagen y el soporte. Se da prioridad a la percepción visual. Texto e imágenes están superpuestos, concebidos y creados al mismo tiempo que la realización del álbum.

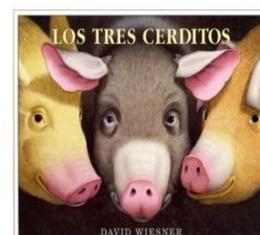
- Existe una serie de elementos básicos para la definición del álbum
- El Soporte
 - texto y la imagen

En un buen libro álbum, la relación entre texto e imagen debe ser simbiótica, es decir, ambos medios se asocian en un objetivo común beneficiándose cada uno de la información que proporciona el otro, y la verdadera historia es el resultado de su interacción. Es tan importante la imagen narrativa en el libro álbum que este tipo de libro puede existir sin texto, pero no sin imágenes.

El modelo de análisis de texto e imagen de Nikolajeva y Scott (2001) propone una categorización basada en un espectro de relaciones amplio.

➤ **Las categorías que proponen son:**

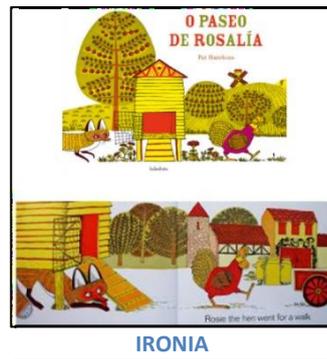
- **Relación de simetría**, en la que texto e ilustración cuentan lo mismo
- **Relaciones de ampliación y complementaria**, en la que las ilustraciones amplían lo que cuenta el texto o el texto dice más de lo que muestra la imagen. Se produce una dinámica más compleja entre los dos códigos. Cuando la ampliación es muy significativa, la relación es complementaria.
- **Relación de contrapunto y contradicción**. En el contrapunto las contribuciones son independientes de lo que cuenta imagen o texto (muestra lo mismo desde una perspectiva diferente, juega con la ironía, etc.) y CONTRADICCIÓN, donde palabra e imagen parecen estar opuestas.

Un ejemplo de la relación texto-imagen
COMPLEMENTARIA:

Un par de ejemplos de relación de CONTRAPUNTO

- **LA SECUENCIALIDAD.**

En los álbumes las imágenes están seriadas según el texto por el paso de página. La secuencialidad implica la articulación entre imágenes y entre planos, así como la sucesión de imágenes.

Una lista de libros álbum que recomiendo para que cada docente y/o bibliotecario tenga en cuenta en su colección

Título	Autor	Editorial
¿Qué crees?	Fox - Goodman	Fondo de Cultura Económica
Cambios	Anthony Browne	Fondo de Cultura Económica
Cándido	Olivier Douzou	El Hacedor
Chumba la cachumba	Anónimo - Cotte	Ekaré
Crecí hasta volver a ser pequeña	Basch - Lozupone	Ediciones del Eclipse
Cuando los borregos no pueden dormir	Satoshi Kitamura	Altea

Cuenta ratones	Ellen Stoll Walsh	Fondo de Cultura Económica
De puerta en puerta	Doumerc - Barnes	Espasa-Calpe
Donde viven los monstruos	Maurice Sendak	Alfaguara
El árbol de lilas	Andruetto - Menendez	Comunicarte
El coleccionista de momentos	Quint Buchholz	Lóguez
El globo	Isol	Fondo de Cultura Económica
El higo más dulce	Chris Van Allsburg	Fondo de Cultura Económica
El pueblo que no quería ser gris	Doumerc - Barnes	Rompan fila
El punto	Peyer Reynolds	Serrés
El ratón más famoso	Istvansch	del Eclipse
El sastrecillo valiente	Dugina - Dugin	Fondo de Cultura Económica
El sombrero	Jan Brett	Norma
El túnel	Anthony Browne	Fondo de Cultura Económica
Emigrantes	Shaun Tan	Arcos de la frontera
En el desván	Oram - Kitamura	Ekaré
Fernando furioso	Oram - Kitamura	Ekaré
Flotante	David Wiesner	Océano
Gorila	Anthony Browne	Fondo de Cultura Económica
Irulana y el ogrote	Montes - Legnazzi	Colihue
La bruja Berta	Korky y Thomas	Atlántida
La Caperucita Roja	Gotlibowski	del Eclipse
La línea	Doumerc - Barnes	del Eclipse
Lobo	Olivier Douzou	Fondo de Cultura Económica
Los misterios del señor Burdick	Chris Van Allsburg	Fondo de Cultura Económica
Mi papá	Anthony Browne	Fondo de Cultura Económica
Piñatas	Isol	del Eclipse

Tres portugueses bajo un paraguas...	Walsh - Calveiro	Calibrosopio
--------------------------------------	------------------	--------------

Trucas	Juan Gedovius	Fondo de Cultura Económica
Tuk es Tuk	Claudia Legnazzi	del Eclipse
Un regalo sorpresa	Isol	Fondo de Cultura Económica
Voces en el parque	Anthony Browne	Fondo de Cultura Económica
Willy el mago	Anthony Browne	Fondo de Cultura Económica
Zoom	Banyai - Istvan	Fondo de Cultura Económica

¿Conocen sobre libro- álbum los bibliotecarios?

A lo largo de la carrera de un bibliotecario escolar, sobre todo, en escuelas primarias se desarrollan muchas actividades y se realizan diferentes proyectos de lectura, utilizando como herramienta comunicativa los cuentos.

En los primeros años de la escuela, se seleccionan libros ilustrados por contener gran cantidad de imágenes, que son llamativas, y están acompañadas con frases que complementan dicha ilustración. Ayudan a los docentes y bibliotecarios al acercamiento a la lectura. Además, muchos utilizan estos cuentos como herramientas motivacionales que conducen a otras tareas que estimulen la expresión, la lectura, la escritura y el dibujo. Pero es casi nulo el conocimiento específico sobre el tema. En ningún nivel de formación académica de los bibliotecarios se profundiza sobre libro-álbum.

Para el desarrollo de la colección en una biblioteca escolar/pública/popular ¿incluiríamos este material?

Definitivamente, sí. Porque la imagen también es creativa, estimulante, significativa. Y es aquí donde la lectura de libros álbum cobra una relevancia importante. El libro álbum, abre nuevos mundos a través de la imagen y del texto, permite ampliar el conocimiento sobre los objetos, los lugares, los tiempos y a su vez, genera nuevas perspectivas sobre la imagen.

Imagen y texto se integran, se exploran detalles y se les da un significado. Nuestros niños son muy hábiles en la realización de estas tareas, ya que están mucho más familiarizados con la lectura de imágenes y captan detalles que los adultos, no percibimos a simple vista. Las imágenes son de gran importancia en el momento de leer este tipo de texto literario, obras que se observan con detenimiento, que suscitan emociones, búsquedas interiores, formas de comunicar lo que en ellas se descubre. Propician en los

lectores un encuentro con el arte, con sus formas de ver, pensar y expresar, con su lenguaje y sus técnicas; enriquecen las experiencias visuales, conectándolas con sus propias experiencias, estimulando su imaginación visual.

¿Cómo se trabaja con este libro en una biblioteca?

Los libros álbum, abren infinitamente la posibilidad de construcción de sentidos por parte del lector de cualquier edad. Es un desafío como bibliotecario en el rol de mediador y al mismo tiempo una oportunidad por contar con estos libros en la colección de la biblioteca escolar nos permitiría:

- Habilitar espacios de intercambio donde los niños, niñas y jóvenes puedan descubrir intertextualidades.
- Realizar conexiones con otras manifestaciones artísticas y ampliar su simbolismo
- Como herramienta fortalece la producción escrita.
- Es una propuesta didáctica y motivadora para el fortalecimiento de la escritura.
- Aplicados en talleres, el libro álbum permitiría generar resultados satisfactorios ya que se podría lograr avances en la producción textual y de esta manera en las habilidades escriturales.
- Como ayuda para despertar la creatividad e imaginación.
- Tomando como base la IMAGEN, ésta podría ser utilizada como una herramienta que fortalece la producción escrita, partiendo de elementos fundamentales como son el texto y la imagen que están articulados de forma estrecha.

¿Qué tener en cuenta de un libro álbum?

Aunque la **maquetación** de un **libro álbum** no está sujeta a unos cánones establecidos, lo habitual es encontrar imágenes (normalmente a todo color) a página completa y sobre ellas los textos ocupando un espacio relativamente pequeño del total. Las tipografías utilizadas suelen ser de un cuerpo bastante grande para facilitar la lectura a los niños.

Los **libros ilustrados** por su parte suelen presentar una maqueta parecida a la de un libro convencional, con páginas enteras de “solo texto” e imágenes intercaladas o a toda página. Los tipos de letra suelen ser también grandes.

1. Presenta diferencias en la **IMPRESIÓN**, en cuanto a los tipos de papel y a las tintas utilizadas en la impresión de libros ilustrados y libros-álbum.
2. De **ENCUADERNACION** los **álbumes** suelen predominar los formatos más bien cuadrados y más grandes, Los **libros ilustrados** pueden presentar también estos formatos, pero cuanto mayor sea la presencia de texto, más se parecerán a los libros convencionales.

Libro ilustrado

- Prima el texto breve, la imagen tiene un rol secundario.
- Se escribe el texto y luego se elabora la imagen.
- Es de carácter didáctico y comunicación textual.

Libro álbum

- La imagen y el texto son independientes, se complementan
- Son procesos simultáneos (texto- imagen)
- Hay un lenguaje cotidiano, comunicación visual e interacción entre el lenguaje textual y el visual.
- Se puede leer sin palabras.

Conclusiones:

Citando nuevamente a Cecilia Bajour (2008), quien habla de la artesanía del silencio. No decirlo todo. Sugerir, insinuar. Entiendo que, con este género literario tan exquisito, las imágenes pueden resultar más arrolladoras que las palabras. O decir con pocas palabras una infinidad de sensaciones. Un género literario que no se circunscribe a la niñez. No tiene condición etaria.

Pero, además, me gustaría hacer hincapié en el rol de la escuela y de las bibliotecas a la hora de gestionar su colección.

La lectura como práctica cotidiana, es una construcción social de las clases medias y altas. Son esos niños quienes tienen acceso al libro, visitando librerías, ferias de libros o yendo a bibliotecas públicas. Reciben de regalo un libro o simplemente ven a sus padres leer. Las clases más desfavorecidas, tienen otras prioridades y la lectura no está vinculada a la práctica social y cultural. Es por ello, que la escuela y las bibliotecas son espacios democráticos y democratizantes que acercan la lectura a todos los niños en iguales condiciones. La lectura es inclusiva.

Así como un docente detecta a tiempo una miopía, un pie plano, una disminución auditiva, un abuso, o una familia bajo el yugo de la violencia doméstica, también advierte en sus alumnos potenciales artistas. Indaga por diferentes inteligencias. Por lo tanto, el maestro y el bibliotecario deben ser lectores y deben incentivar a la lectura. Incluir el libro-álbum en la colección, puede ser revelador, cautivante y sorpresivo para todos.

Virginia Aguirre

Bibliografía:

- Guzzo, Jorgelina (2016). Cuando el silencio cuenta más que las palabras. Las imágenes en Emigrantes de Shaun Tan. www.memoriaacademica.fache.unlp.edu.ar
- Bajour, Cecilia (2010). La voz del silencio. Imaginaria, N°275. www.imaginaria.com.ar/2010/07/la-voz-nace-del-silencio
- Hanán Díaz, Fanuel (2011). Literatura infantil latinoamericana. Conferencia en el Encuentro Internacional de escritores organizado por IBBY. www.dondevivenloslibros.com/2011/08/literatura-infantil-latinoamericana.html
- Costa, María Eugenia (2021) Reflexiones sobre los catálogos y las colecciones editoriales Archivo. Apuntes de clase
- Puente, Stella (2010). Indicadores de diversidad. ¿Cómo medir la bibliodiversidad? <http://www.untref.edu.ar/documentos/indicadores2010/Indicadores%20de%20diversidad%20como%20medir%20la%20bibliodiversidad%20Stella%20Puente.pdf>
- Bajour, Cecilia (2010). Entrevista a Anthony Browne. Imaginaria N° 271. <https://imaginaria.com.ar/tag/n-271/>
- Andruetto, María Teresa (2017). El libro infantil y juvenil. Diálogos en el depósito URL. <https://www.youtube.com/watch?v=hqxKpPS9Jjw>
- Lescano, Marta (2013). Desbordes 2: las voces del libro álbum. <https://ediuns.com.ar/wp-content/uploads/2018/02/P%C3%A1ginas-desdeDesbordes-2-sap.pdf>.
- Ranieri, Teresa (2021). Apuntes de la cátedra “Desarrollo de colecciones”. ISFyCD FEB

