

Avances en la investigación sobre el álbum

Maite Ricart

Barcelona fue sede —los días 27, 28 y 29 de septiembre— de un Simposio Internacional sobre «Nuevos impulsos en la investigación sobre el álbum: aspectos estéticos y cognitivos», organizado conjuntamente por el Departamento de Didáctica de la Lengua, de la Literatura i de las Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona y el Deutsches Seminar de la Universidad de Tubinga (Alemania), que reunió a importantes especialistas en el tema procedentes de todo el mundo. Fueron, en total, dieciocho ponencias a cargo de especialistas de once países que pusieron de manifiesto lo mucho que avanza la investigación sobre el álbum, y también lo mucho que queda por hacer. Se trata de un ámbito de conocimiento muy reciente; data de los años 70 del siglo pasado, y se está, por ello, al principio de su desarrollo.

Las ponencias del simposio se centran en los aspectos estéticos y cognitivos que se movilizan en el lector cuando observa/lee un álbum. Por una parte, se consideraron los marcos de referencia que ofrecen las ciencias cognitivas y la teoría narrativa para la comprensión literaria de los álbumes; y, por otra, se habló del enorme desarrollo del álbum y de su capacidad de integración de las tendencias del arte literario y del arte plástico contemporáneos, que ha dado

lugar a una forma artística compleja y multifacética.

Las ponencias dieron idea de por dónde van los tiros en el ámbito de la investigación sobre el álbum y configuraron una muestra de estudios y reflexiones desde distintas perspectivas —historia del arte, semiótica, estudios literarios, cognitivos, etcétera...—. También demostraron que hay huecos que cubrir, aspectos en los que hay que ahondar. En este sentido, en las conclusiones se constató la necesidad de más estudios sobre la semiótica de los álbumes; sobre la relación que se da entre texto e imagen, o sobre cuándo los niños adquieren

la capacidad para entender los álbumes más complejos. Otra cuestión pendiente sería abordar la historia de los álbumes en los distintos países.

El poder de las imágenes

El público del simposio, que se celebró a puerta cerrada, fueron los propios ponentes y los alumnos del master en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes de la Universitat Autònoma de Barcelona y el Banco del Libro de Venezuela, que dialogaron, debatieron, intercambiaron opiniones después de cada interven-

ción, en unos coloquios a veces tan enriquecedores en contenido como las propias conferencias.

Abrió el fuego Perry Nodelman, catedrático emérito de la Universidad de Winnipeg (Canadá) y editor de *Canadian Children's Literature*, además de autor de LIJ. Su intervención llevaba por título «La demanda de palabras sencillas: las narrativas del álbum y el proyecto de la literatura infantil», y trató sobre la paradoja que encierran los álbumes, en su opinión: los textos de los álbumes a menudo pretenden ser infantiles, es decir, suelen representar el modo en que a los adultos les gusta creer que los niños ven o interpretan el mundo, o cómo deberían verlo e interpretarlo; en cambio, las imágenes revelan al lector más información que los textos, proporcionan a los niños los conocimientos adultos que el texto se ha esforzado en suprimir. Las imágenes socavan, pues, esa simplicidad infantil del texto ofreciendo una perspectiva adulta más amplia de las cosas y, así, sitúa el texto infantil en la cultura adulta.

En este sentido, Nodelman afirmó que el álbum, como única forma de literatura inventada específicamente para un público infantil, puede ayudarnos a comprender muchas cosas acerca de la literatura infantil en general: qué es, por qué existe, por qué adopta las formas que adopta.

Un poco en esta misma línea de poner de manifiesto las paradojas de la LI, estuvo la intervención de Maria Nikolajeva, catedrática de Literatura comparada en la Universidad de Estocolmo, y una de las expertas en LIJ más prestigiosas del mundo. Habló, en este sentido, de uno de los aspectos más controvertidos de la LI: su uso como instrumento de poder. A lo largo de su intervención —«Poder y subjetividad en los álbumes»— demostró la posibilidad que tienen los álbumes de subvertir el poder adulto y poner en entredicho el orden existente, y lo hizo a través de ejemplos concretos, de una serie de álbumes recientes, en su mayoría escandinavos. Los creadores de álbumes, sin embargo, no pueden cuestionar por completo su propia posición de adultos, ni permitir que sus personajes derroquen el poder adulto, así pues, se enfrentan siempre al

Los representantes del Banco del Libro de Venezuela al completo.

dilema de posicionarse tras uno de los dos objetivos opuestos inherentes a la LI: capacitar y socializar al niño.

También Gunther Kress, de la Universidad de Londres, cree, como Nodelman, que las imágenes dicen más que las palabras. Su intervención en el simposio —«Imágenes de niños, imágenes para niños: clases de interés y formas de imaginación»— giró en torno al tema que le interesa: cómo elaboran el significado los niños en cuanto son personas que producen imágenes constantemente y que encuentran imágenes en todos lados, no sólo en los libros.

Un tendencia actual en los álbumes es la de reflejar el mundo interior de los personajes. Anna-Maja Koskimies-Hellman, de la Universidad de Abo Akademi (Finlandia) analizó dos álbumes —uno finlandés y otro sueco— que reflejan los paisajes psicológicos o mentales de los protagonistas, pero que lo hacen de forma equívoca, ambigua, sin especificar si los acontecimientos narrados son sueño o fantasía o realidad; también son ambivalentes en la cuestión del lector implícito: ¿se dirigen al lector adulto por encima del hombro del niño, o son álbumes directamente para adultos?

Tendencias temáticas y conceptuales

Difícilmente podemos resumir los di-

versos contenidos de las ponencias. No obstante, nos gustaría seguir destacando algunas más. Por ejemplo, la de Brenda Bellowin (Banco del Libro de Venezuela) y María Cecilia Silva-Díaz (Universitat Autònoma de Barcelona), sobre «Los finales imprevistos en los álbumes narrativos». Las investigadoras analizaron y clasificaron algunos álbumes que tienen finales inesperados, y compartieron la lectura de estos libros con algunos lectores infantiles. Se preguntaron si el lector puede experimentar placer al sentirse engañado por la narración en estos casos de finales «imprevistos», y concluyeron que sí, que los lectores pueden experimentar placer a pesar de que sus expectativas se vean traicionadas. «El seguir una historia hasta el final sorprendente, reconstruir lo que se ha roto, puede ser también un reto y un estímulo».

Al lado de los expertos internacionales, estuvieron también algunos de nuestros más destacados investigadores. Teresa Colomer, de la Universidad Autònoma de Barcelona, miembro de la organización del simposio y profesora del master, tuvo una interesante intervención sobre «Álbumes ilustrados y cambio de valores en el cambio de siglo». Se refirió a una tendencia actual en los álbumes, y también en otros géneros literarios, que se dedica a contar a los niños y niñas cómo son los sentimientos y emociones que tienen. Obras dedicadas a una educación sentimental y

REPORTAJE

Uno de los asistentes realizó caricaturas de los ponentes. Firma como Nou Moscada.

emotiva, así como a una educación en valores más complejos a nivel de la convivencia multicultural en el plano social. Obras que permiten o ayudan a asumir sentimientos y conflictos vitales que hasta ahora no habían tenido cabida significativa en los libros infantiles, como la soledad, la depresión, el enamoramiento o la muerte.

La intervención de Colomer concluyó con el planteamiento de nuevos interrogantes a la crítica respecto a los límites temáticos de estos álbumes; sobre la capacidad infantil para procesar estos mensajes, a veces extremadamente complejos o con nuevos grados de dureza; o sobre la conveniencia de abandonar formas narrativamente cohesionadas en favor de estas nuevas fórmulas de interrogación sentimental basadas en el uso emotivo de la imagen y la cercanía del texto a las funciones poéticas de la connotación y la metáfora.

La exposición fue seguida con interés y el coloquio posterior, resultó realmente interesante. En otro registro, más espectacular, tuvo lugar la intervención de Teresa Durán, de la Universidad de Barcelona, escritora y especialista en LIJ,

que trató de los «Efectos y afectos derivados de la lectura visual del álbum». La hipótesis de la ponencia reposó sobre la intuición de que así como en los albores de la humanidad, en las culturas ancestrales, los conocimientos fundamentales para la supervivencia se canalizaban mediante ritos mágicos espectaculares que dieron origen literario a las grandes obras cómicas o dramáticas que van desde Aristófanes y Esquilo hasta nuestros días; también en los albores de la infancia, los álbumes brindan también mágicos ritos espectaculares a los lectores incipientes, abriéndoles el acceso no sólo a la gran literatura y a la gran pintura, sino también a todas las artes, ciencias y tecnologías actuales.

Y lo demostró a través de una selección de álbumes que utilizan determinados recursos gráficos así como ciertas estrategias retóricas para propiciar en los niños la adquisición de competencias alfabéticas, numéricas, temporales, o espaciales.

Por último, en esta tanda de intervenciones del «equipo de casa», querríamos destacar la de Luis Daniel González —autor de *Bienvenidos a la fiesta* y co-

nocido crítico y estudioso de la LIJ— y Fernando Zaparaín —arquitecto, autor de artículos sobre el lenguaje gráfico en los cómics y sobre los diferentes estilos artísticos en los álbumes—, que versó sobre «La elipsis y el fuera de campo en los álbumes». En la primera parte, González habló de la elipsis que se crea cuando algo no se afirma en el texto o no se muestra en las ilustraciones, y de las que nacen de omitir cosas al contar la historia, los sobreentendidos con los que el autor reclama la colaboración del lector. Mientras que Zaparaín se refirió al fuera de campo, una elipsis espacial que deja fuera una porción escénica significativa para la historia. Al final, la omisión de algo que podría estar, o que parece que debería estar, en una ilustración, acaba siendo el instrumento básico con el que ha de trabajar el autor-ilustrador para conseguir el «menos es más» que caracteriza el buen álbum, en opinión de este especialista.

Hasta aquí este resumen de una pocas ponencias. Sin embargo, pronto todas ellas serán recogidas en una publicación de la Universitat Autònoma de Barcelona y el Banco del Libro de Venezuela. ■