

CRUCES DE CAMINOS ÁLBUMES ILUSTRADOS: CONSTRUCCIÓN Y LECTURA

Fernando Zapaarín y Luis Daniel González

SUMARIO COMPLETO

Agradecimientos

INTRODUCCIÓN

I QUÉ ES UN ÁLBUM ILUSTRADO

UNA CLASE PARTICULAR DE LIBROS ILUSTRADOS

El mundo de los álbumes

El nacimiento

La madurez

La encrucijada

ELEMENTOS PARA UNA DEFINICIÓN

Texto-Imágenes

Historia de una relación

Edad Media y Renacimiento

La modernidad

Uso de las imágenes: unión con el texto

Uso de las imágenes: narratividad

Medios audiovisuales frente a comic y álbumes

Texto implícito

Unidad de significación heterogénea

Una página de *Voces en el parque*

Lectura compleja

Código-Texto-Contexto

Relaciones texto-imagen

Connotación-denotación

Abstracción-emoción

Símbolo-señal

Narración-representación

Conceptualización-comunicación

Codificación-imitación

Qué-quién

Secuencialidad-Libro

Administrar la percepción

- Articulación entre imágenes
- Articulación entre planos
- Los espacios en blanco
- La sucesión de imágenes
  - Percepción por expectativas
  - Sentido narrativo y concreción
- El formato libro
  - La página como unidad básica
  - La doble página
  - El paso de página
  - La reproductibilidad

2 LA CONSTRUCCIÓN NARRATIVA DEL ÁLBUM

LA ESTRUCTURA DEL ÁLBUM

- Textos e ilustraciones
  - Limitaciones y ventajas
  - Conexiones distintas
    - Ingenio descriptivo
    - Ingenio elíptico
    - Otras relaciones
- La confección de las tramas
  - Los condicionamientos
  - La disposición de lo que se cuenta
    - Efectos inscritos en la trama
      - Según recursos formales
      - Según el impacto en el lector
    - Punto de vista y voz narrativa
      - Fuerte presencia del narrador
      - Puntos de vista gráficos
      - Puntos de vista del texto
      - Mezclas de puntos de vista
      - Voces narrativas y narrador
      - Ritmo del relato
  - La disposición de lo que no se cuenta
    - Elipsis interiores al álbum
    - Elipsis interiores en álbumes sin palabras
    - Elipsis estructurales
      - Elipsis temporales
      - Elipsis de contenido

LA RESPUESTA DEL LECTOR

- Una experiencia del tiempo
  - El tiempo secuencial
    - Relatos iterativos, singulativos y repetitivos
    - Anacronías: analepsis y prolepsis
  - El tiempo expandido
    - Un presente continuo
    - Una comprensión simultánea
    - Nuevas puertas

Una experiencia de comunicación

Una primera lectura

Comprensión de un relato

Comprensión de texto e imágenes

Sinécdoques, metonimias, metáforas

Ironías

Una particularidad de los álbumes

La lectura compartida o en voz alta

Disfrutar y comprender

Una segunda lectura

Pautas del autor

Recepción personal y social

El primer placer de un texto

De regreso a la realidad

Efecto y recepción, sentido y significado

Clases de lectores

Adultos que vuelven a ser niños

El juego de la transesteticidad

Mediadores en cuclillas

Niños que se hacen adultos

3 LA CONSTRUCCIÓN GRÁFICA DEL ÁLBUM

CONTINUIDAD-DISCONTINUIDAD (CORTE-MONTAJE)

El desarrollo del montaje

Montaje externo e interno

Tres métodos de corte y montaje

Montaje clásico

Montaje vanguardista

Montaje posmoderno

Tres sistemas gráficos

Campo y fuera de campo

Definición del fuera de campo

Establecimiento del fuera de campo

Modalidades del fuera de campo

Externo objetivo

Externo subjetivo

Externo omnisciente (puesta en abismo)

Interno

Intersticial (entre campo y campo)

Funcionamiento del fuera de campo

Leyes propias del despiece visual

El poder narrativo del fuera de campo

ESTUDIO DEL ESPACIO

Concepciones del espacio

Percepción cercana y percepción distante

Tres dimensiones de la creación espacial

Espacio narrativo y espacio plano

El espacio en los álbumes

Espacio narrativo

- Puntos de vista espaciales

  - Objetivo-omnisciente

  - Puesta en abismo

  - Subjetivo

- Tipos de planos

  - General

  - Primer plano

  - Plano secuencia

- Profundidad de campo

- Concordancia espacial

  - Ejemplo: *Desencuentros*

Espacio fenomenológico

- Atmósfera

  - Ejemplo: *Las plumas del dragón*

  - Ejemplo: *Princesas olvidadas o desconocidas*

- Sonido y signos expresivos

  - Onomatopeyas e interjecciones

  - Poder espacial: *The Pied Piper of Hamelin*

- Materialidad y tacto

  - Tipos de papel

  - Formatos

  - Texturas, encuadernación, tintas

- Metamaterialidad

  - El álbum en el álbum

  - Perforaciones y troquelados

  - Tridimensionalidad

Espacio plano

- El cuadro como realidad

- Nuevos tipos de profundidad

  - Ejemplo: *Siete ratones ciegos*

- Bordes y contornos

  - Desaparición del marco geométrico: *Little Nemo*

  - Ilustraciones a sangre: *Voces en el parque*

- Otros marcos

  - La retórica del marco

  - Puertas de entrada

  - Niveles de ficción: *Donde viven los monstruos*

- Papel en blanco

  - Vacíos que cobran vida: *La pequeña marioneta*

  - Economía de trazos

  - Disposición del texto: *In the Night Kitchen*

- Fondo y figura

  - El libro y la página como *fondos*

  - Cubiertas y guardas como *fondos*

  - Fondo y figura dentro de la página

  - Análisis de *El globito rojo*

  - Collage: Frederick*

La disolución del contorno: *El viaje de Anno*

Línea y color

Algunas cuestiones técnicas

Lo lineal frente a lo pictórico

El código de los colores: *Tú grande y yo pequeño*

El funcionamiento de la línea: *El cangrejo de las pinzas de oro*

Profundidad y superposición

Gradación focal: *Tuesday*

Códigos de color y jerarquía de personajes

Traslapos

Superposiciones narrativas

Espacio ventana

Maneras de mirar

En el teatro

En el cine

En la arquitectura

En el álbum

Tapas

Tipo Sinopsis

Tipo Avance

Tipo Inicio

Tipo Personaje

Tipo Paralelo

El título

Repercusión narrativa de las cubiertas

Contraportadas

El lomo

Los rasgos fijos

Análisis de *La princesa y el guisante*

Guardas

Página sencilla

Unidad de significación

El desglose de la narración

Función de marco y de ventana

Doble página

Igual valor a izquierda y derecha

Izquierda estática y derecha dinámica

Contrapunto entre izquierda y derecha

Páginas de inicio y de final

Un caso especial: *Outside over there*

Movimiento espacial

Comparación del álbum con medios afines

Dirección y paso de página

Ejemplo: *Donde viven los monstruos*

Ejemplo: *Jeanne d'Arc*

Ejemplo: *Come away from the water, Shirley*

Ejemplo: *Madlenka*

Cesura y transición

Ejemplo: *El Loto Azul*

4 OPCIONES FORMALES

Distintos lenguajes gráficos

La representación realista tridimensional

Realistas precisos

Realistas estilizados

La representación plana

Cubistas

Minimalistas

La representación emocional

Expresionistas

Posmodernos

5 Autores y álbumes mencionados

6 Notas y Bibliografía

ÍNDICES

Índice de álbumes

Índice onomástico de autores de álbumes

Índice onomástico general

Listado de ilustraciones