
El libro álbum: claves para comprender y expandir su potencial estético.

POR FLORENCIA ORTIZ

Cecilia Bajour

La orfebrería del silencio. La construcción de lo no dicho en los libros-álbum

Córdoba

Comunicarte

2016

143 páginas

El libro álbum: claves para comprender y expandir su potencial estético.¹

Florencia Ortiz²

El título de este libro nos invita a pensar en dos ámbitos aparentemente desconectados entre sí. El primer término, la orfebrería, remite a un oficio que

¹ Esta reseña es una reformulación del texto que fue leído durante la presentación del libro, el día 15/10/2016 en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

² Especialista en Enseñanza de la Lengua y la Literatura (FFYH – UNC), docente a cargo de Enseñanza de la literatura, del Profesorado de Letras, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); coordinadora del área de Letras del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC; miembro de CEDILIJ desde el año 1996 y docente del Profesorado de Nivel Primario y del Profesorado de Nivel Inicial del Instituto Nuestra Señora de las Mercedes de Unquillo, Córdoba. Correo electrónico: flortiz950@gmail.com

consiste en tallar con arte y con gran precisión un metal precioso para convertirlo en un producto único, que se precia de conservar intacto su brillo, su color y su textura bajo otro aspecto, una nueva forma, quizás única, que no estaba dada de antemano. El resultado del trabajo artesanal del orfebre es una ofrenda a los sentidos, un trabajo sobre su materia prima cuyo efecto suele resumir un gesto enorme en algo pequeño. Ese valor agregado que le dan los orfebres al producto de su trabajo puede asociarse con lo no dicho, con lo impronunciado; por eso las personas regalan a anillos u otras joyas, para reparar los límites del lenguaje e intentar traducir ese plus en algo no expresado pero sí sugerido.

La segunda parte del término nos descoloca con una aparente paradoja: ¿Cómo tallar el silencio? ¿Cuál es su materia prima? En tanto ausencia de sonidos, el silencio ¿es sinónimo de ausencia de sentidos? ¿El silencio y la mudez son fallas de la comunicación o por el contrario pueden ser las claves de otros movimientos interpretativos? Hablar sobre el silencio o simplemente nombrarlo es indirectamente romperlo; pero es también una interesante vía para rodearlo, para salir en búsqueda de sus enigmáticos efectos, cuando se asocia a una experiencia artística.

La elección de este binomio como disparador para reflexionar sobre los libros álbum es una provocativa invitación y también una apuesta teórica y crítica. El título del libro de Cecilia Bajour sugiere un corrimiento de foco en relación a otros abordajes de este prolífero campo de los libros-álbum: invita a pensar en su lectura desde una perspectiva que atiende los procedimientos entendidos en un sentido amplio y productivo. Su gran aporte consiste en atender a las múltiples mediaciones que implican las decisiones de autores, ilustradores, editores, docentes, entre otros. Su escritura reflexiva ofrece llaves para pensar en el carácter estratégico del lenguaje artístico del libro-álbum y su capacidad de prever múltiples movimientos de sentidos que condensan los lenguajes estéticos cuando se alejan de los “excesos en lo dicho” (p. 14).

La autora de este libro retoma un tema que la ocupa desde hace varios años y que ha ido entramando a otras búsquedas, fruto de su trabajo en escenarios diversos. Aquel artículo pionero que escribió junto a Marcela Carranza para la revista virtual Imaginaria, “El libro álbum en Argentina”, comenzaba diciendo: “Vamos a hablar de

una ausencia” (Bajour y Carranza, 2003), en relación a la escasa presencia de libros-álbum en nuestro país por aquellos años. Ha pasado mucha agua bajo el puente, el panorama editorial y ciertas condiciones socio históricas del país contribuyeron a la expansión de estos libros y a la ampliación de grandes sectores de lectores en nuestra población. La mayoría de los títulos mencionados por Cecilia Bajour en *La orfebrería del silencio. La construcción de lo no dicho en los libros-álbum* se consiguen hoy en librerías o están disponibles gracias a dotaciones que aseguraron la llegada de estos libros a miles de escuelas, jardines, escuelas, jardines, bibliotecas populares y otros ámbitos; por eso afortunadamente podemos afirmar que ya no hablamos de una ausencia. Aunque la situación en ese aspecto ha variado notablemente desde aquellos años, las principales hipótesis de lectura que allí se plasmaron se mantienen vigentes, y son complejizadas y expandidas en este libro. Sin embargo, es interesante pensar que el auge del libro-álbum no necesariamente es sinónimo de democratización de sus lecturas.

Esta es la clave que delinea una coherencia en la búsqueda de esta especialista: su preocupación sobre los libros álbum se expandió sobre el *cómo* se generan múltiples sentidos en ellos y *cómo* se puede democratizar y contribuir a favorecer la dimensión poética de la literatura y su dialéctico juego con otros lenguajes artísticos propios del género. Este libro contribuye a exhibir y visibilizar la red de mediaciones que habiliten formas de leer, desbaratando escenas unidireccionales de lectura. Sus reflexiones contribuyen a señalar las limitaciones de los protocolos tradicionales de lectura sostenidos en el “sobrededir” (p.12) y a dar consistencia a otros modos que favorecen la libertad de los lectores: leer con otros que son todos distintos, leer las imágenes detenidamente, leer evitando el control de lo leído, habilitando asociaciones libres y confiando en los lectores, elegir libros que “toquen las cuerdas del silencio”(p.29), considerar ritmos, pulsaciones y otros aspectos de una temporalidad propia de cada libro o dejar que ocurra “lo inesperado” durante la lectura.

El metalenguaje al servicio de la interpretación

La orfebrería del silencio. La construcción de lo no dicho en los libros-álbum reúne seis trabajos de su autora, entre ponencias presentadas a lo largo de la última década en diversos eventos académicos y artículos publicados en revistas especializadas. La introducción nos plantea un estado de la cuestión, recupera categorías y nociones de otros autores y también propone novedosos conceptos. Postula al libro álbum como un macrogénero, que abarca diversos géneros y subgéneros, poniendo en jaque cualquier clasificación simplista o reduccionista.

Cada uno de los capítulos consiste en una aproximación analítica que intenta cubrir una vacancia: pensar en lo que propone el libro-álbum como artificio hecho de múltiples lenguajes, pero también como modos de ser leído. Libros que abren caminos interpretativos múltiples y expectantes de un lector que los ponga a jugar.

Los primeros cuatro artículos abordan el análisis siguiendo “distintas maneras de considerar al silencio como principal generador de la construcción estética y de una actividad interpretativa de los lectores enriquecida por el estímulo de lo no dicho” (p. 15). El primer capítulo se titula “Estrategias de distancia e intercambio entre lenguajes”, el segundo “Algunos modos de construir la sorpresa en los libros álbum” y el tercero “Presuntos cómplices: cuando se incita al lector a saber más que el personaje”. Entre los libros analizados por la autora se incluyen: *Un rey de quien sabe dónde*, de Ariel Abadi (2003), *Zoom*, de Istvan Banyai (2005), *Trucas* de Juan Gedovius (1997), *Bruno la oveja sin suerte* de Sylvain Victor (2009), *La sorpresa de Nandi*, de Aileen Browne (1996), *Buenas noches gorila* de Peggy Rathmann (2001).

En el cuarto capítulo se habla de libros sólo de imágenes, enlazadas por “un hilo invisible” de palabras (p.86). La autora describe “itinerarios de la mirada” que comparten categorías del lenguaje del cine para pensar en “nuevas coreografías silenciosas para la mirada” (p.87). Allí se analizan *Un día en la playa*, de Carvalho, Bernardo (2010); *Día de pesca*, de Laurent Moreau (2011), *Una idea de perro. En el aire*, de Roberto Prual Reavis (2012) y *Espejo y Sombras* de Suzy Lee (2008). En el quinto capítulo se complejiza y se propone una mirada novedosa para abordar el estereotipo que lo saca de su función estigmatizante y lo piensa como zona de frontera

y de experimentación entre lo fijo y el desvío. Este es el foco del análisis en los libros *Qué crees*, de Mem Fox y Vivienne Goodman (1999), *Así queda demostrado*, de Nicolás Schuff y Pablo Picyk (2012), *Los tres cerditos* de David Wiesner (2003), *Numeralia* de Jorge Luján e Isol (2007) y *Abecedario* de Bianki, Ruth Kaufman y Raquel Franco (2014). En el último capítulo se aborda el problema de la ficción, recuperando dos textos teóricos claves, el de Saer (2004) y el Michel Tournier (2003), puestos a producir en relación a un minucioso e interesante análisis de *¡La verdadera historia de los tres cerditos!*, de Sciesszka, J. y Smith L. (1999). Todos los capítulos están acompañados por una sección donde se pueden ver las imágenes de los libros analizados.

El andamiaje analítico que propone Cecilia Bajour posibilita un diálogo entre el rigor del metalenguaje que incluye aportes de la semiótica y del cine, entre otros campos³, y términos del lenguaje cotidiano y del ámbito de los juegos infantiles usados aquí en clave poética.

Esta retórica del libro álbum está construida sobre una combinación artesanal de términos que lejos de ser traspolados acriticamente, son recreados en función del abordaje de este singular y “anfíbio” producto artístico (p. 15). Los nombres propuestos para pensar algunos *mecanismos perezosos* del libro álbum (Eco, 1993), describen operaciones de lectura que alientan a detenerse en la naturaleza gozosa de buscar sentidos, con la curiosidad de un niño que se regodea en los detalles y se identifica en los guiños que le propone el libro. A manera de “bocaditos”, se enumeran algunos ejemplos de este peculiar uso del lenguaje: “piezas de una orfebrería silenciosa que busca hacer equilibrio en las cuerdas de la presencia y la ausencia” (p.14), “dosificar la ambigüedad en la información” (p.34), “taller del silencio” (p.42), “nuevas coreografías silenciosas para la mirada” (p.87), “navegantes de miradas que llegan a otros puertos, que dibujan con los ojos nuevas anclas” (p.99), “conformar en los lectores una diversoteca estética” (p.103), “explorar la frontera porosa y dialéctica

³ Cecilia Bajour construye un andamiaje teórico y metodológico recuperando categorías de reconocidos textos de una gran cantidad de autores. Entre ellos -y por citar sólo algunos- se encuentran: Barthes, R. (1970). “Retórica de la imagen”, en *La semiología*. Buenos Aires: Mundo contemporáneo; 1970; Filinich, M.I. (1999). *Enunciación*. Enciclopedia Semiológica. Buenos Aires: Eudeba; Amossy, R. y Herschberg, Pierrot, A (2001). *Estereotipos y clichés*. Buenos Aires: Eudeba. Colección Enciclopedia Semiológica. De un amplio abanico de aportes de otras disciplinas, toma aportes de estudios de la historieta tales como Groensteen, T. (1999) *Systeme de la bande dessinee*. Paris: Presses Universitaires de France. Por otro lado, también recupera saberes producidos por diversos investigadores en sus tesis doctorales.

entre estereotipos y desvíos” (p.101); “una manera coral de construir sentidos” (p.22), entre otros.

Este trabajo contribuye a producir teoría apelando a un metalenguaje que se mantiene claro y preciso, proponiendo un registro potente donde la metáfora y la categoría conviven como mecanismos para contribuir a pensar el desafío de multiplicar escenas de lecturas expansivas, donde quepa el disenso, lo personal y lo diverso. Uno de los efectos de este rasgo de estilo es que se amplía el escenario de lectores posibles de este libro, desbordando el de la crítica especializada o el de los textos académicos de circuitos reducidos.

La orfebrería (...) propone una epistemología del juego: un modo estético de conocer el mundo que tiene en común el “como si...”, como forma de ir más allá de lo real en la que lo inatrapable del sentido es inherente. Una epistemología del libro-álbum que reivindica lo lúdico como forma de conocimiento privilegiado y también como lenguaje inclasificable. Siguiendo el juego propuesto por su autora, este trabajo invita a pensar los libros-álbum como aquellas joyas cuyo metal precioso es siempre mixto: palabras e imágenes; sonido y silencio; autor e ilustrador, libro y lector; adulto y niño. El silencio resulta aquí una metáfora del “trabajo” de la escucha, o del gesto de alguien que le cede la voz al otro. El silencio como condición para construir sentidos, porque en ese “estado” algo le está pasando al que lee, eso que se escapa del control del sonido. Al poner en foco la idea del silencio, el análisis se centra en la dimensión formal de los libros-álbum y así se logra una programática (abierta y flexible) para apartarse del foco de lo temático o lo argumental, esa perspectiva habitual en ciertos acercamientos a la literatura que suele reducir su condición estética.

Hoy sabemos que el campo de la promoción de la lectura y la tarea de formar lectores en distintos ámbitos educativos demanda mediadores conocedores de técnicas de animación a la lectura y talleres de escritura creativa, capaces de diseñar proyectos y llevarlos a cabo apelando a textos de literatura infantil y juvenil sin desconocer su dimensión histórica, su potencial estético y los desafíos cambiantes de cada escena de lectura. Este campo consolidado demanda aportes como éste, con saberes específicos que apuntalan al libro-álbum como pieza clave para ampliar los horizontes interpretativos de una comunidad. Después de leer este libro queda

planteado el desafío: el de poner en marcha los grados de libertad que proponen estos libros-álbum echados a rodar en la diversidad de escenarios, lectores y comunidades.

Referencias Bibliográficas

- Amossy, R. y Herschberg, Pierrot, A. (2001). *Estereotipos y clichés*. Buenos Aires: Eudeba. Colección Enciclopedia Semiológica .
- Barthes, R. (1970). “Retórica de la imagen”, en *La semiología*. Buenos Aires: Mundo contemporáneo.
- Carranza, Marcela y Bajour, Cecilia (2003, julio). El libro álbum en Argentina. *Imaginaria*. Recuperado de <http://www.imaginaria.com.ar/10/7/libroalbum.htm>
- Eco, Umberto. (1993). *Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo*. Barcelona: Lumen.
- Filinich, M.I. (1999). *Enunciación*. Enciclopedia Semiológica. Buenos Aires: Eudeba.
- Groensteen, T. (1999). *Systeme de la bande dessinee*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Saer, J.J. (2004). *El concepto de ficción*. Buenos Aires: Seix Barral.
- Tournier, M. (2003, febrero) “¿Existe una literatura infantil?” Junio de 1982. El Correo de la Unesco. *Imaginaria*. Recuperado de <http://www.imaginaria.com.ar/09/6/tournier.htm>