

Poesía e imágenes: una nueva modalidad de álbum ilustrado

María del Rosario Neira Piñeiro | Universidad de Oviedo

Este artículo estudia una modalidad de álbum ilustrado, basado en la combinación de poemas e imágenes. Este tipo de álbum presenta rasgos propios de la poesía lírica, como la ausencia total o parcial de narración, la expresión de sentimientos y emociones, la representación de una visión subjetiva del mundo o la presencia de la dimensión lúdica propia de la poesía tradicional infantil. En este trabajo proponemos una definición del álbum lírico y una tipología básica que nos permita diferenciar las principales variantes dentro de esta nueva forma de álbum.

Palabras clave: *literatura infantil y juvenil, álbum ilustrado, poesía, imagen, educación literaria.*

This paper looks at a new type of picture book that combines poems and pictures. This kind of picture book has some characteristics of lyrical poetry, such as the total or partial absence of narration, the expression of feelings and emotions, the representation of a subjective vision of the world, and the presence of the playful dimension typical of popular children's poetry. In this paper we set out a definition of the lyrical picture book as well as a basic typology to distinguish the main varieties of this new kind of picture book.

Keywords: *children's and young adults' literature, picture book, poetry, picture, literary education.*

Cet article étudie une nouvelle modalité d'album illustré, né de la combinaison de poèmes et d'images. Ce type d'album présente des caractéristiques propres à la poésie lyrique, comme l'absence totale ou partielle de narration, l'expression de sentiments et d'émotions, la représentation d'une vision subjective du monde ou la présence de la dimension ludique qui caractérise la poésie traditionnelle enfantine. Dans ce travail, nous proposons une définition de l'album lyrique et une typologie qui nous permettra de différencier les principales variantes de cette nouvelle forme d'album

Mots-clés : *littérature jeunesse, album illustré, poésie, image, éducation littéraire.*

1. Introducción

El álbum ilustrado, nacido dentro del ámbito de la literatura infantil y caracterizado por la estrecha interacción de lenguaje verbal y visual y por la primacía de la imagen, ha experimentado una evolución así como un auge progresivo a lo largo de los siglos xx y xxi. Al mismo tiempo, en paralelo a su desarrollo y diversificación, el

álbum ha sido objeto de una atención creciente por parte de los estudiosos de la literatura infantil, generándose un gran número de trabajos en los que se analiza este tipo de obra desde varias perspectivas. Los orígenes y la evolución del álbum ilustrado, la recepción del texto o el análisis interno de la obra y sus componentes son algunas de las cuestiones que

han sido objeto de estudio. Dado el carácter narrativo de la mayoría de los álbumes, una buena parte de los estudios aplica las bases teóricas de la narratología al análisis del discurso visual y del modo en que imagen y palabra interactúan en la construcción del relato.

Sin embargo, en el panorama actual del álbum ilustrado nos encontramos con algunas obras que no responden al modelo habitual de álbum narrativo, pues se valen de textos literarios en verso o en prosa poética combinados con imágenes que no relatan ninguna historia. Algunos estudios actuales sobre literatura infantil y juvenil señalan la presencia de cierto tipo de álbumes y libros con imágenes en general que apelan a la emoción, que se centran en las reflexiones filosóficas, las emociones y la reflexión intimista o que se caracterizan por el predominio de un registro poético, que puede residir tanto en la palabra como en la imagen (Margallo, 2008; Colomer, 2010: 67; Zaparaín y González, 2005: 8). Más específicamente, ciertos autores hacen referencia directa a la presencia de la poesía en el mundo de los álbumes ilustrados (Van der Linden, 2006: 26 y 29; Alamichel, 2000: 8, 75 y ss.; Ballester, 2010). Entre estas obras, encontramos diversas modalidades de álbumes no narrativos, que van desde el poema de autor ilustrado hasta los álbumes en prosa más o menos lírica de tono intimista, tan en auge en el momento actual.

2. Hacia una definición del álbum lírico

Para definir lo que entendemos por «álbum lírico» recordaremos en primer lugar las características propias del álbum y las de la lírica. La mayoría de los estudios existentes citan, entre las características definitorias del álbum, su condición de libro y la interacción de signos ver-

bales y visuales que se combinan entre sí para la creación de sentido, estableciendo una relación de interdependencia (De Amo, 2009: 37; Van der Linden, 2006: 87; Duran, 2009: 221) o una «sinergia» (Nikolajeva, 2010: 34), constituyendo «una unidad estética y formal indivisible e inalterable» (García Padrino 2007: 26). Se destacan igualmente el predominio de lo visual (Van der Linden, 2006: 87; Bosch, 2007: 39) y la secuenciación o secuencialidad (Bosch, 2007: 40-41; Zaparaín y González, 2010: 23 y ss.). Muchas definiciones citan también la narratividad y llegan a concebir el álbum como un «género narrativo» (Duran, 2009: 221), aunque no todos lo aceptan como rasgo caracterizador (Bosch, 2007: 29). Por último, se suele señalar su pertenencia al ámbito de la literatura infantil y juvenil, a pesar de que también podemos encontrar álbumes aptos para otras franjas de edad (Duran, 2009: 202; Bosch, 2007: 28; Zaparaín y González, 2010: 22). Para resumir los rasgos principales, nos remitiremos a la definición de Bosch (2007: 41), que excluye el carácter narrativo, y que tendremos en cuenta para realizar nuestra propia definición del álbum lírico:

Álbum es arte visual de imágenes secuenciales fijas e impresas afianzado en la estructura de libro, cuya unidad es la página, la ilustración es primordial y el texto puede ser subyacente.

De todas las características citadas, el álbum lírico no comparte la narratividad, pues precisamente uno de sus rasgos definitorios sería la inexistencia total o parcial de ésta. En cuanto al carácter secuencial, al que algunos investigadores otorgan un papel central, presenta algunas particularidades en esta modalidad de obras, como veremos más adelante. La condición de libro, y, sobre todo, la interacción entre imágenes y palabras en la construcción de sen-

tido, la consideraremos un requisito imprescindible, que nos permitirá excluir los poemarios o las antologías ilustradas, donde la imagen es un complemento secundario o un elemento decorativo del texto.

Por otra parte, el texto literario de las obras que estamos intentando definir reúne las características propias del género lírico (Garrido, 2001: 292 y ss.; Spang, 2000: 58 y ss.), de las que destacamos, en primer lugar, la presencia de un discurso fuertemente subjetivado, centrado en la expresión de emociones, sentimientos, pensamientos o una visión particular del mundo atribuida al yo poético. La narración no existe o, si la hay, lo prioritario es la visión subjetiva del acontecimiento evocado y no éste en sí mismo. El texto lírico se caracteriza también por su alto grado de cohesión interna, sus cualidades rítmicas y sonoras, el predominio de la connotación y de la función poética, y una mayor densidad de significado. La libertad y creatividad expresivas se pueden vincular con la dimensión lúdica, especialmente significativa en la poesía tradicional infantil, que a menudo juega con el sinsentido y la creatividad lingüística. Tendremos también en cuenta el uso del verso, que no es imprescindible pero sí habitual en la poesía lírica.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, proponemos definir el álbum lírico o álbum de poesía lírica como un libro en el que se combinan imágenes impresas secuenciadas con un texto literario en verso perteneciente al género lírico, de tal modo que ambos elementos expresivos (verbal y visual) forman una unidad estética y confluyen en la construcción de sentido, dando como resultado una obra hecha de palabras e imágenes donde prima lo descriptivo, lo lúdico, la expresión de sentimientos y emociones o la representación de una visión subje-

tiva del mundo. Esta definición excluye tanto los álbumes narrativos con textos rimados como los álbumes en prosa poética, aunque en este segundo caso nos hallamos ante una modalidad fronteriza muy próxima a ciertas formas de álbum lírico. Dejamos también fuera los poemarios ilustrados tradicionales, aunque en algún caso nos encontraremos con obras limítrofes, de difícil catalogación, pues la importancia y relevancia de la imagen con relación al texto puede ser una cuestión de grado.

3. Una tipología del álbum lírico

Dentro del conjunto de obras que se ajustan a la definición precedente, observamos una gran diversidad, por lo que se hace necesario establecer una propuesta de clasificación. De todos los aspectos diferenciadores que podemos observar hemos elegido uno que consideramos especialmente significativo, ya que está directamente ligado a la organización interna de los componentes del álbum: la utilización de varios poemas, presentados a modo de antología o poemario, o de un poema único.

3.1. Varios poemas: álbum antología, álbum poemario y libro juego versificado

La primera gran categoría que hemos definido incluye los álbumes que recogen una recopilación de varios poemas combinados con imágenes. En algunos casos, se trata de álbumes poemario creados junto con las imágenes, por lo general a través de la colaboración de un poeta y un ilustrador, como en *El secreto del oso hormiguero*, *Arroz, agua y maíz*, *Chamario, ¡Oh, los colores!*, etc. Otras veces, el álbum recoge textos preexistentes, presentados bajo forma de antología, lo que constituye una práctica bastante habitual como forma de acercar obras

o autores ya clásicos de la literatura a los lectores más jóvenes. Encontramos álbumes antología con poemas de Unamuno, Machado, Lorca, Miguel Hernández, etc. Otras obras recopilan textos de diferentes poetas, agrupadas por criterios temáticos o de otro tipo, como *Narices, buhítos y otros poemas ilustrados* o *Libro de nanas*. En la misma categoría podemos incluir también álbumes que recogen poemas o canciones procedentes de la lírica tradicional.

Realmente, no existen diferencias formales entre lo que llamamos «álbum poemario» y «álbum antología». Lo que los separa es el hecho de que, en el segundo caso, el texto literario existe independientemente fuera del álbum. Esto le otorga más autonomía a ojos del lector, sobre todo cuando se trata de poemas de autores ampliamente conocidos, que podrían incluso haber sido leídos previamente por alguno de los receptores del álbum.

Hemos encontrado también algunas obras que, aunque con una estructura formal parecida a la del álbum poemario, consideramos diferentes por su condición fundamentalmente lúdica. Se trata de libros juego que combinan imágenes y breves textos rimados. Sólo incluimos este tipo de obras en la categoría de álbum lírico cuando se da una interacción y una mutua dependencia entre texto e imagen, de modo que ambos elementos sean imprescindibles para interpretar la obra o para realizar el juego propuesto.

Los tres tipos de obras que hemos citado en este apartado se caracterizan, a diferencia de las antologías y los poemarios ilustrados tradicionales, por una mayor importancia del componente visual, cuya presencia no es ocasional sino constante a lo largo de la obra y no se limita a una función «decorativa» o de apoyo del texto, sino que adquiere relevancia en sí mismo

e interactúa con el texto en la creación de sentido. La unidad mínima del álbum poemario o álbum antología, al igual que la de los libros juego a los que nos hemos referido, es la constituida por la unión poema-texto, que suele realizarse a nivel de la página o de la doble página. El grado de autonomía de cada una de estas unidades mínimas es muy alto, de modo que cada uno de los bloques poema-imagen podría ser leído de forma independiente. Por ello, este tipo de álbum lírico no posee la secuencialidad característica del álbum narrativo. Aunque, efectivamente, las ilustraciones son presentadas, junto con los poemas, en un orden determinado que sugiere un recorrido de lectura, muchas veces la sucesión podría haber sido otra y, por lo general, una lectura en un orden diferente no impediría la comprensión y el disfrute de la obra. A veces se incluye algún tipo de hilo conductor que refuerza y da sentido a la secuenciación, enlazando las diferentes unidades poema-ilustración, como por ejemplo el recorrido por un zoológico (*Mañana de parque*), o la presencia de elementos que conectan entre sí el primer poema con el último para otorgar una estructura circular a la obra junto con un débil cierre narrativo (*El secreto del oso hormiguero*). De todas formas, la secuencialidad sigue siendo más débil que en los álbumes narrativos ordinarios, por más que exista una unidad estética y temática, tanto desde el punto de vista verbal como visual.

Por otra parte, dado que cada doble página incluye al menos un poema íntegro, la proporción de palabra en relación con la imagen suele ser mayor de lo que es habitual en los álbumes narrativos. Normalmente se mantiene la unidad del poema como obra literaria completa, claramente diferenciada del texto y en ocasiones aislada en su propia página, respetando su dis-

posición convencional en el papel. Algunas obras ofrecen una apariencia visual más parecida a un poemario convencional, mientras que otras se aproximan más a la apariencia externa de los álbumes tradicionales, por la combinación de palabra e imágenes en la misma página. Por otra parte, en la mayor parte de los álbumes poemario y álbumes antología, el mensaje verbal sigue teniendo una importancia decisiva y en muchos casos continúa aportando la mayor parte del contenido. Incluso, en algunos casos puntuales, nos hallamos casi ante una antología ilustrada, dada la primacía clara de la palabra en lo que a la construcción del significado se refiere.

3.2. El álbum poema

El álbum poema, por su parte, está constituido por un único texto literario unido a una serie de imágenes secuenciadas. Al igual que en el álbum poemario, puede servirse de un poema preexistente (*El astrónomo*, *Santiago*, *Sonatina*) o elaborado específicamente para el libro (*Barco de papel*, *Doble Didí*, *Soledades*, *De otra manera*). Al igual que en la categoría anterior, la diferencia entre ambos tipos de álbumes atañe más bien a la forma en que el lector lo percibe –en caso de que ya conozca el texto– y también al proceso de reinterpretación o recreación que experimenta un texto ya existente al ser transformado en álbum.

El álbum poema es claramente diferente de los que recopilan diferentes poesías, pues la utilización de un único texto poético le otorga más unidad y logra una fusión mucho mayor de texto e imagen en la totalidad de la obra, equiparable a la que se da en los álbumes narrativos. La utilización de un poema único –o varios enlazados en uno solo, como *Mar en calma y viaje feliz*– implica una menor proporción de texto que la que se da en el álbum poemario, así

como una fragmentación y secuenciación del mensaje verbal a lo largo de las sucesivas páginas. Hay que hacer notar que, cuando el poema está escrito en verso libre y al mismo tiempo se somete a un alto grado de fragmentación –pudiendo llegar a un único verso por doble página–, la apariencia visual de la obra en su totalidad es prácticamente idéntica a la del álbum narrativo y puede resultar difícil detectar la utilización del verso. Por otra parte, cuando se utiliza un texto preexistente, la fragmentación impuesta por la paginación y su entrelazamiento con las imágenes da lugar a una transformación significativa de la obra literaria original, mucho mayor que la que se produce en los álbumes poemario o álbumes antología.

En el álbum poema las imágenes sí poseen una clara organización secuencial, que puede depender de diferentes criterios. Texto e imágenes pueden organizarse según estructuras repetitivas y acumulativas (*Pajarita de papel*), de encadenamiento (*Gato que duerme*), de enumeración (*Los mejores días*), o bien se desarrollan siguiendo la evolución de los estados de ánimo, las emociones y los pensamientos del yo poético (*De otra manera*). En algún caso, el poema contiene, a pesar de su carácter lírico, un componente narrativo que facilita la secuenciación de las ilustraciones (*Oda a una estrella*), o bien son las imágenes las que crean una narración inexistente o apenas esbozada en el texto literario (*El astrónomo*, *Barco de papel*). En resumen, mientras que en unos casos la secuenciación de imágenes depende de la estructura del poema, en otros las ilustraciones desarrollan un relato visual al modo de los que se combina con un texto lírico.

A modo de recapitulación, recogemos las dos grandes categorías comentadas y sus principales subtipos en una tabla (cuadro 1).

Cuadro 1. Tabla resumen

Categorías	Características principales	Subtipos	Algunos ejemplos
Álbum antología, álbum poemario y otras obras de estructura semejante (varios poemas y varias ilustraciones)	El álbum recoge una colección de poemas combinados con ilustraciones de modo que ambos elementos confluyan e interactúen en la creación de sentido. Relativa autonomía de la unidad poema-imagen y secuencialidad débil (el orden de secuenciación de las imágenes podría ser otro, aunque exista unidad de tono, tema y estilo). Mantenimiento de la unidad e integridad del poema como texto artístico (no se fragmenta).	Álbum antología: selección de poemas ya existentes –de uno o varios autores– combinados con imágenes y transformados en un libro álbum. Se presenta como una antología poética. Variantes: poemas de autor o procedentes de la lírica tradicional.	Álbumes antología de diversos autores (Machado, Lorca, Miguel Hernández, Ramón Gómez de la Serna, Unamuno, etc.). Otros álbumes antología: • <i>Libro de nanas.</i> • <i>Narices, buhitos, volcanes y otros poemas ilustrados.</i>
		Álbum poemario: combina poemas e imágenes creados específicamente para el álbum.	• <i>El secreto del oso hormiguero.</i> • <i>Chamario.</i> • <i>Arroz, agua y maíz.</i>
		Libro juego y libro troquelado rimado: libros de imágenes y textos rimados de carácter lúdico en los que existe una fuerte interacción palabra-imagen.	• <i>Adivina qué soy.</i> • <i>Kivitán.</i>
Álbum poema (un poema y varias ilustraciones)	El álbum se compone de un único poema –o varios fusionados en uno solo– que se organiza secuencialmente junto con las imágenes a lo largo de la sucesión de páginas. Fuerte secuencialidad: las imágenes se disponen en un orden relevante, que puede obedecer a diversos criterios, no necesariamente narrativos. Fuerte unidad de la obra y estrecha interacción entre texto e imágenes.	Álbum poema a partir de textos preexistentes: álbum elaborado partiendo de un poema preexistente. Implica una transformación del texto previo derivada de su fragmentación y combinación con las imágenes secuenciadas. El poema puede ser de un autor conocido o de la lírica tradicional.	• <i>El astrónomo.</i> • <i>Mar en calma y viaje feliz.</i> • <i>Sonatina.</i> • <i>Los pollitos dicen.</i> • <i>Oda a una estrella.</i>
		Álbum poema a partir de textos poéticos creados específicamente para el álbum: un único poema combinado con imágenes secuenciadas. Texto e imágenes han sido creados específicamente para el álbum. Gran diversidad interna según tipo de verso, contenido, tono, etc.	• <i>De otra manera.</i> • <i>Los mejores días.</i> • <i>Soledades.</i> • <i>Barco de papel.</i> • <i>Las que llevan.</i>

4. Conclusiones

Hemos visto cómo, en el panorama literario actual, podemos detectar una nueva modalidad de álbum de carácter lírico, surgido de la exploración de nuevas formas a partir de una modalidad de obras inicialmente vinculadas al género narrativo. Además de los criterios ya comentados, las diferentes categorías del álbum lírico presentan también variedad en cuanto a la temática, las características del texto literario, el estilo visual y el formato. Además, nos encontramos con obras dirigidas a diferentes franjas de edad, desde las orienta-

das a primeros lectores, basadas en la lírica popular infantil, donde prima el carácter lúdico, hasta las destinadas a preadolescentes e incluso a adultos, además de las orientadas a lectores infantiles en general. Por ello, el álbum ilustrado lírico puede ser un instrumento muy adecuado para acercar la poesía tanto a primeros lectores y prelectores como a lectores infantiles e incluso a adolescentes, al mismo tiempo que permite también el desarrollo de su formación artística y su alfabetización visual mediante la lectura e interpretación de imágenes.

Bibliografía

- AFONSO ESTÉVEZ, C. (2008). *Las que llevan*. Sevilla: Kalandraka.
- ALAMICHEL, D. (2000). *Albums, mode d'emploi*. Champigny: CRDP Créteil.
- AMO, J.M. DE (2009). «El lector modelo en la narrativa infantil: claves para el desarrollo de la competencia literaria». *Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura*, núm. 51, pp. 29-43.
- BALLESTER, A. (2010). «Imatges que rimen». *Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura*, núm. 52, pp. 60-66.
- BOSCH, E. (2007). «Hacia una definición de álbum». *Anuario de investigación en literatura infantil y juvenil*, núm. 5, pp. 25-46.
- CERRILLO, P.C.; VALVERDE, M. (2001). *Adivina qué soy*. Madrid: SM.
- COLOMER, T. (2010). «Álbumes ilustrados y cambio de valores en el cambio de siglo». En: COLOMER, T.; KÜMMERLING-MELBAUER, B.; SILVA-DÍAZ, M.C. (coords.). *Cruce de miradas: Nuevas aproximaciones al libro-álbum* (pp. 58-73). Barcelona: Banco del Libro / GRETEL.
- DARÍO, R.; MAYOR, C. (2002). *Sonatina*. Pontevedra: Kalandraka.
- DURÁN, T. (2009). *Álbumes y otras lecturas*. Barcelona: Octaedro.
- FERRÁN, J.; ESCRIVÁ, V. (1972). *Mañana de parque*. Madrid: Anaya.
- GARCÍA PADRINO, J. (2007). «El álbum de imágenes: la evolución histórica de un concepto». *Primeras noticias. Revista de literatura*, núm. 230, pp. 25-30.
- GARRIDO, M.A. (2001). *Nueva introducción a la teoría de la literatura*. Madrid: Síntesis.
- GERALD, E. (2008). *Los pollitos dicen*. Caracas: Ekaré.
- GOETHE, J.W.; SCHÖSSOW, P. (2006). *Mar en calma y viaje feliz*. Barcelona: Juventud.
- IRIBARREN, K.C.; MÜLLER, C. (2010). *Versos que el viento arrastra*. Madrid: El jinete azul.
- JANISCH, H.; BANSCH, H. (2009). *Los mejores días*. Zaragoza: Edelvives.
- JUCKER, S. (1985). *Kivítán*. Madrid: SM.
- LINDEN, S. VAN DER (2006). *Lire l'album*. Le Puy-en-Velay: L'Atelier du Poisson Soluble.
- LORCA, F.G.; ZABALA, J. (2007). *Santiago*. Madrid: Libros del Zorro Rojo.
- LUJÁN, J.; GOBLER, P. (2007). *¡Oh, los colores!* Sevilla: Kalandraka.

- LUJÁN, J.; FRIESE, J. (2008). *Barco de papel*. México: Fondo de Cultura Económica.
- MARGALLO, A.M. (2008). *Utilització dels textos literaris per a la integració i l'aprenentatge lingüístic de l'alumnat nouvingut*. Licenciencia de estudios. Barcelona: UAB.
- MOSCADA, N.; FATTI, Ch. (2008). *Soledades*. Pontevedra: OQO.
- NERUDA, P.; ODRIOZOLA, E. (2009). *Oda a una estrella*. Madrid: Libros del Zorro Rojo.
- NIKOLAJEVA, M. (2010). «Interpretative guide and implied readers of children's picturebooks». En COLOMER, T.; KÜMMERLING-MEIBAUER, B.; SILVA-DÍAZ, M.C. (coords.). *New directions in picturebooks research* (pp. 27-40). Nueva York: Routledge.
- ORTÍN, C. y otros (1998). *Narices, buhítos, volcanes y otros poemas ilustrados*. Valencia: Media Vaca.
- OSÉS, B.; DÍEZ, M.A. (2010). *El secreto del oso hormiguero*. Vigo: Factoría K de Libros.
- PIÑÁN, B.; FERNÁNDEZ, E. (2010). *Arroz, agua y maíz*. Oviedo: Pintar-Pintar.
- POLO, E.; BALLESTER, A. (2004). *Chamarío*. Caracas: Ekaré.
- RAMOS, C. (2002). *Gato que duerme*. Barcelona: Océano.
- RUBIO, A.; VILLÁN, O. (2005a). *Pajarita de papel*. Sevilla: Kalandraka.
- (2005b). *Cinco*. Sevilla: Kalandraka.
- SOLLIE, A. (2007). *Doble Didi*. México: Fondo de Cultura Económica.
- SPANG, K. (2000). *Géneros literarios*. Madrid: Síntesis.
- TORTOSA, A.; GUTIÉRREZ SERNA, M. (2009). *De otra manera*. Barcelona: Thule.
- VILLAMUZA, N. y otros (2004). *Libro de nanas*. Valencia: Media Vaca.
- WHITMAN, W.; LONG, L. *El astrónomo*. Barcelona: RBA Libros.
- ZAPARAÍN, F.; GONZÁLEZ, L.D. (2005). «Entusiastas de la fusión. Aproximaciones al lenguaje de los álbumes (y 6)». *CLL*, núm. 184, pp. 7-14.
- (2010). *Cruces de caminos. Álbumes ilustrados: construcción y lectura*. Valladolid: Universidad de Valladolid.